

The Art Communication Initiative, Tokyo Metropolitan Art Museum

Document of
Kubbe Makes
an Art Museum

アート・コミュニケーション事業ドキュメント

「キュッパのびじゅつかん」展から

この冊子の発行にあたって

2015年の夏から秋にかけ、当館にて企画展「キュッパのびじゅつかんーみつめて、あつめて、しらべて、ならべて」が開催されました。この展覧会の3年前、当館は35年ぶりにリニューアルし、21世紀にふさわしい事業として「アート・コミュニケーション事業」を立ち上げました。人々が作品や文化財をより良い形で共有し、社会の幸福に資することを目指す美術館の使命を全うするには、美術の知識をわかりやすく伝える「教育普及事業」と呼ばれる従来の活動では十分ではないと考えられ、それに代わる事業としてアート・コミュニケーション事業が設定されました。展覧会事業が作品を中心構想が練られていくのに対し、アート・コミュニケーション事業は作品を鑑賞する側に立って組み立てられ、また人々と美術館との関わりを作り、美術館を活動体として社会に息づくものにしていく事業と言えます。

リニューアルからの3年間は具体的な活動を通して新規事業の理念や方向性をより明確なものにし、手法を開発する大切な期間となりました。そして2015年の企画展として、それまでの活動を盛り込んだ展覧会が実現できたなら、当館が新たに踏み出した一步を広く伝える機会となるかもしれない、そうした考えを背景に展覧会「キュッパのびじゅつかん」が企画されました。

人々が常に存在し、作品や文化財を通して他者の時間や思いを感受し、互いに触発され、今と未来を創っていく。そのような、美術館が過去・現在・未来をつなぐ創造的な場となることを目指し、これまで各種の事業が行われました。この冊子の中でも言及される、東京藝術大学と連携して立ち上げた「とびらプロジェクト」や、上野公園に集まる9つの文化施設と連携して行う「Museum Start あいうえの」というプロジェクトを通してひとつずつ活動を進め、当館で開催される展覧会と常に呼応する形で、また上野という地域に視野を広げながら成長してきました。

この冊子では、アート・コミュニケーション事業の理念や具体的な活動を「キュッパのびじゅつかん」展の記録を通して示し、美術館の新たな活動の一端が少しでも社会に資するものとして伝わることを目指しました。この冊子を手にした方がこれを読み終える頃、新しい美術館の試みに関心を持ち、共に未来への対話に加わってくださることを切に願っております。

Upon Publication of This Book

Between the summer and the fall of 2015, our museum held an exhibition called *Kubbe Makes an Art Museum – by seeing, gathering, studying and exhibiting*. Three years prior to this exhibition, the museum went through its first renovation in 35 years since its last renewal, and the “Art Communication Initiative” was established as a program adapted to the 21st century. The thinking was that to fulfill the mission of the art museum as an institution aiming to improve the ways that people share art works and cultural heritage, and as an institution aiming to contribute to social wellbeing, it was not enough to stop at conventional activities known as “educational programs,” which transmit knowledge about art in easily understandable ways. The Art Communication initiative was established to replace such conventional programs. In contrast to exhibition programming in which art works are central and concepts worked out around them, it can be said that art communication programming is programming that is put together by taking the position of the audience, and by creating relationships between people and the art museum, making the art museum thrive in society as an active institution.

The three years since the renovation have, through concrete activities, formed an important period of clarification of the principles and direction of the new programs, and of developing their methods. We thus planned *Kubbe Makes an Art Museum* with the thinking that, if in our 2015 programming we could realize an exhibition that would incorporate our activities to that point, this would be an opportunity to broadly communicate the step forward that our museum was newly taking.

People live and continuously sense the time and feelings of others by means of artworks and cultural heritage, are inspired by one another, and go about creating the present and the future. All of our various programs until now have been undertaken in aiming to make the art museum into such a kind of creative site linking past, present and future. Through projects mentioned in this book, such as the *Tobira Project* launched in cooperation with Tokyo University of the Arts and the *Museum Start iUeno* project undertaken in collaboration with nine cultural institutions located around Ueno Park, we have been furthering our activities one by one, and have been growing, always in accord with the exhibitions held at our museum, but also in expanding our field of view across the Ueno neighborhood.

In this book, we have sought to display the principles and concrete activities of the Art Communication program through a document of the *Kubbe Makes an Art Museum* exhibition, and to introduce a part of these new art museum activities as something that can contribute even just a little to society. We sincerely hope that the reader, having considered what is printed here, will take interest in these new efforts of the art museum, and will join us in a dialogue directed toward the future.

目次

Contents

開催概要およびデータ Exhibition Overview and Data	6
「キュッパのびじゅつかん」展開催までのアート・コミュニケーション事業のあゆみ History of the Art Communication Initiative and the Realization of the Exhibition <i>Kubbe Makes an Art Museum</i>	7
「キュッパのびじゅつかん」展の舞台裏—ふりかえり 稲庭彩和子(東京都美術館 学芸員) Behind the Scenes of <i>Kubbe Makes an Art Museum</i> – Reflection Sawako Inaniwa, Curator, Tokyo Metropolitan Art Museum	8
「キュッパのびじゅつかん」の過去と未来 鈴木廣之(美術史家／東京学芸大学 教授) The Past and Future of <i>Kubbe Makes an Art Museum</i> Hiroyuki Suzuki, Art Historian; Professor, Tokyo Gakugei University	14
展示の記録 Exhibition Documentation	18
1. キュッパの部屋へようこそ Welcome to Kubbe's Room	20
映像で見る絵本『キュッパのはくぶつかん』 Video Screening of the Picture Book <i>Kubbe Makes a Museum</i>	22
オーシル・カンスタ・ヨンセン Åshild Kanstad Johnsen	24
ノルウェー収集資料コレクション—国立民族学博物館 Collection of Objects from Norway — National Museum of Ethnology	32
宮澤賢治採集の石—岩手大学農学部附属農業教育資料館 Kenji Miyazawa's Collection of Stones — Historical Museum for Agricultural Education, Faculty of Agriculture, Iwate University	36
木村蒹葭堂貝石標本—大阪市立自然史博物館 Kimura-Kenkado's Collection of Fantastic Stones and Shells—Osaka Museum of Natural History	40
アチック・ミューザム・コレクション—国立民族学博物館 Attic Museum Collection — National Museum of Ethnology	44
墨壺コレクション—竹中大工道具館 Collection of Inkpots — Takenaka Carpentry Tools Museum	50
種子と果実の標本・キノコの標本—大阪市立自然史博物館 Collection of Seeds, Fruits and Mushrooms—Osaka Museum of Natural History	54
山本コレクション—世界のタイル博物館 Yamamoto Collection of Tiles — INAX Museums	58
栗田宏一 Koichi Kurita	62
岩田とも子 Tomoko Iwata	68
コラム1 ノルウェーよりオーシル来日！ Åshild Travels from Norway to Japan!	76
2. みつめて、あつめて、しらべて、ならべて！ Look, Gather, Study, and Exhibit !	78
日比野克彦 Katsuhiko Hibino	80
建築家・藤原徹平が語る「まちづくりのような展覧会」 藤原徹平(建築家／フジワラテッペイアーキテクツラボ 代表／横浜国立大学学院Y-GSA准教授) Architect Tepppei Fujiwara Talks About "Exhibition Design as Community Building" Teppei Fujiwara, Architect; Director of FUJIWALABO; Associate Professor, Yokohama National University / Y-GSA	92
3. まなざしの冒険へ Adventures of Vision	94
アラン・ケイン Alan Kane	96
小山田 徹 Toru Koyamada	102
フロアマップ Exhibition Map	110
活動の記録とふりかえり Activities Documentation and Reflection	112
関連プログラム一覧 List of Related Programs	114

《bigdatana—たなはものすみか》が完成するまで with とびらー The Process of Making Bigdatana — tana wa mono no sumika with Tobira	116
建築家・藤原徹平+sundiy「キュッパのびじゅつかん」展 プレ・ワークショップ 建築編！ Pre-opening Workshop for <i>Kubbe Makes an Art Museum</i> Organized by Architects Tepppei Fujiwara & sundiy – Architecture Edition	118
出品作家によるプログラム「キュッパー with アーティスト1 オーシル・カンスタ・ヨンセン」 「キュッパのびじゅつかん」展+コーヒー跡→よく見て→想像して→集めて→アルバム完成！ Programs Organized by Participating Artists: Do It the Kubbe Way with Artists 1 Åshild Kanstad Johnsen <i>Kubbe Makes an Art Museum</i> and Coffee Stains: Observe, Imagine, Gather, and Make an Album!	120
出品作家によるプログラム「キュッパー with アーティスト2 日比野克彦」 たなからそこへ《bigdatana—たなはものすみか》&《ソコソコ想像所—上野の杜》 Programs Organized by Participating Artists: Do It the Kubbe Way with Artists 2 Katsuhiko Hibino From the Shelf to the Depths: <i>Bigdatana—tana wa mono no sumika</i> and <i>Soko Soko Souzousho - Ueno Park</i>	124
出品作家によるプログラム「キュッパー with アーティスト3 小山田徹」 浮遊博物館ナイト:小山田徹×瀧セージトークセッション Programs Organized by Participating Artists: Do It the Kubbe Way with Artists 3 Toru Koyamada Floating Museum Night: Talk Session with Toru Koyamada and Sage Taki	128
出品作家によるプログラム「キュッパー with アーティスト4 岩田とも子」 もしも風や蝶々の足跡が落ちていたら—自然観察と小さな標本作り— Programs Organized by Participating Artists: Do It the Kubbe Way with Artists 4 Tomoko Iwata What If You Could Find Footprints of Wind and Butterflies? – Nature Observation and Making of Small Specimens	130
コラム2 小山田徹さん、上野で物集め Toru Koyamada Picks Up Objects in Ueno	134
Museum Start あいうえの「キュッパ部」 Musum Start iUeno : Kubbe Club	135
コラム3 絵本『キュッパのはくぶつかん』豊作くん、朗読収録の様子 Recording of Hosaku Reading the Picture Book <i>Kubbe Makes a Museum</i> for the Video	139
物を見つめて、物の価値を編み直す 熊谷香寿美(東京都美術館 学芸員) Observing Objects and Redefining Their Values Kazumi Kumagai, Assistant Curator, Tokyo Metropolitan Art Museum	140
ものとの対話をもっと豊かに「キュッパのびじゅつかん・デジタル」 丸川雄三(国立情報学研究所 客員准教授／国立民族学博物館 准教授) <i>Kubbe Makes an Art Museum DIGITAL</i> : Facilitating Dialogue Between People and Objects Yuzo Marukawa, Visiting Associate Professor, National Institute of Informatics; Associate Professor, National Museum of Ethnology	142
みんなが作ったミュージアム・ボックス Museum Specimen Boxes Made by Visitors	146
物の声を聞き、物同士の語り合いに聴き入る 佐伯脾(認知心理学者／東京大学 名誉教授) Listen to the Objects and the Conversation Between Them Yutaka Saeki, Cognitive Psychologist; Professor Emeritus, the University of Tokyo	158
人と物をつなぐアート・コミュニケータ「ググラン」 Guguran, Art Communicators Who Connect People with Objects	162
アート・コミュニケータによる企画プログラム Programs Organized by Art Communicators	166
来場者の感想アンケートより Visitor Voices : From the Visitor Questionnaire	168
対談 日比野克彦×稻庭彩和子「アート・コミュニケーションのこれまでとこれから」 Dialogue Between Katsuhiko Hibino and Sawako Inaniwa: Past and Future of Art Communication	172
コラム4 第5回日本展示学会賞作品賞受賞！ Winner of the Fifth Japan Society for Exhibition Studies Best Exhibition Award (for 2013-2015)!	178
【資料】 Exhibition Data	179
広報 Publications and Publicity	180
展覧会サイン Exhibition Signage	182
出品作家プロフィール Artist Profiles	184
出品リスト List of Exhibits	186

ノルウェーから東京・上野へ！

キュッパのびじゅつかん —みつめて、あつめて、しらべて、ならべて

From Norway to Ueno, Tokyo!

Kubbe Makes an Art Museum - by seeing, gathering, studying and exhibiting

開催概要およびデータ | Exhibition Overview and Data

会期 | 平成27年7月18日(土)～10月4日(日) ※69日間

開室時間 | 9:30～17:30 ※入室は閉室の30分前まで

夜間開室 | 金曜日～21:00 ※9月11日(金)と9月18日(金)を除く

休室日 | 月曜日、7月21日(火)※7月20日(月・祝)、9月21日(月・祝)は開室

会場 | 東京都美術館 ギャラリーA・B・C

対象 | 小学生～大人※未就学児は保護者同伴で入室可

観覧料 | 一般 800円、団体(20名以上) 600円、65歳以上 500円、学生 400円 高校生以下は無料

※10月1日(木)は都民の日により、どなたでも入場無料、8月19日(水)、9月16日(水)は、「シルバーデー」により、65歳以上の方は無料 7月18日(土)、7月19日(日)、8月15日(土)、8月16日(日)、9月19日(土)、9月20日(日)は、「家族ふれあいの日」により、18歳未満の子を同伴する保護者(都内在住)は一般当日料金の半額 身体障害者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添の方(1名まで)は無料

出品点数 | 281点

入場者数 | 36,089人(1日平均 523人)

主催 | 東京都美術館(公益財団法人 東京都歴史文化財団)

特別協力 | ノルウェー王国大使館、ブリティッシュ・カウンシル、株式会社トムス・エンタテインメント、株式会社福音書店

協賛・協力 | ノルウェー文学海外普及財団(NORLA)、岐阜県、公益社団法人国土緑化推進機構、美しい森林づくり全国推進会議、株式会社森林再生システム、レンゴー株式会社、FSC®ジャパン、株式会社エヌ・シー・エヌ、東リ株式会社、日本レロイ株式会社、株式会社NENGO、[上野連携各館] 上野の森美術館、恩賜上野動物園、国立科学博物館、国立国会図書館国際子ども図書館、国立西洋美術館、東京藝術大学、東京国立博物館、東京文化会館

企画構成 | 稲庭彩和子(東京都美術館 学芸員/アート・コミュニケーション担当係長)

展覧会担当 | 熊谷香寿美、河野佑美、石丸郁乃(東京都美術館 学芸員)、[制作補助] 米津いつか

会場デザイン | フジワラテッペイアーキテクツラボ

共同研究 | 国立情報学研究所 高野明彦研究室

「キュッパのびじゅつかん」展 開催までのアート・コミュニケーション事業のあゆみ

History of the Art Communication Initiative and the Realization of the Exhibition
Kubbe Makes an Art Museum

2011 2月 年度 • とびらプロジェクトフォーラム「未来を作る対話をしよう
美術館・まち・大学へアート・コミュニケータとコミュニティ・デザイン」

2012 4月 • 東京都美術館リニューアルオープン
• 東京都美術館アート・コミュニケーション事業始動
• 「とびらプロジェクト」始動／第1期アート・コミュニケータ活動開始(94名)(写真①)
• 国立情報学研究所との共同研究開始
2月 • とびらプロジェクトフォーラム「あさっての話をしよう。3つの場所づくりと仕組みづくり」

2013 4月 • 第2期アート・コミュニケータ活動開始(55名)
5月 • とびらプロジェクト オープン・レクチャー vol.1
「アート・コミュニティの形成—廃材／ものづくり／コミュニティ」(※)
6月 • 「Museum Start あいうえの」始動
10月 • とびらプロジェクト オープン・レクチャー vol.2
「人間・前川國男を語る」
2月 • とびらプロジェクトフォーラム
「現在進行形！対話から生まれる未来
美術館×大学×とびらのコミュニティデザイン」

2014 4月 • 第3期アート・コミュニケータ活動開始(45名)
• キュッパのびじゅつかん展担当学芸員 作品調査でノルウェーへ
5月 • オーシル・カンスター・ヨンセン来日 とびらプロジェクト オープン・レクチャー vol.3
「もしかして、おかたづけて芸術のはじまり？ 原作者オーシルさんが語る
『キュッパのはくぶつかん』」(写真②)
2月 • とびらプロジェクトフォーラム「とびらスタイル！で行きましょう。
美術館×大学×とびらのコミュニティデザイン」
• ノルウェー大使館にて「キュッパのびじゅつかん」展 プレス発表会(写真③)
• 「キュッパのびじゅつかん」展 展覧会プレスリリース第1弾
• オーシル・カンスター・ヨンセン来日

2015 4月 • 第4期アート・コミュニケータ活動開始(47名)
• 「キュッパのびじゅつかん」展 展覧会プレスリリース第2弾
7月 • 「キュッパのびじゅつかん」展 開幕

(※) 『クリエイティブリユース 廃材と循環するモノ・コト・ヒト』(2013年、millegraph 発行)に収録

「キュッパのびじゅつかん」展の舞台裏 —ふりかえり

Behind the Scenes of Kubbe Makes an Art Museum
– Reflection

稲庭彩和子（東京都美術館 学芸員）
Sawako Inaniwa, Curator, Tokyo Metropolitan Art Museum

展覧会がオープンすれば担当の学芸員は一息をつく。オープン前は、作品の借用、会場の設営、作家とのやりとり、図録制作、展示作業、広報からレセプションの準備まで、あらゆることが怒涛のようにやってくる。しかし展覧会が始まってしまえば、あとは関連の講演会やギャラリートークの対応などぐらいで、翌日からは山積みになっている別の仕事にとりかかったりするものだ。

しかし「キュッパのびじゅつかん」展は、来場者が作品に関わりを持つ参加型インスタレーション作品が多く、展覧会が始まても一向に息がつけない。この展覧会に際して発行された図録掲載の拙文に「『キュッパのびじゅつかん』は、生まれた日から変化していく、参加型の展覧会だ。参加した人が何を見つめ、何を体験したのか、それらが積み重なって展覧会が出来上がっていく。物と人の間で何が起こっているのかを把握するのは非常に困難ではあるが、いくらか参加者の声を集め、後日報告したいと考えている」と書いた。終わって1年以上が過ぎた今、記録を整理し、展覧会で起こったことが少しずつ見えてきた。この小論では「キュッパのびじゅつかん」展は、何を目指し、どんな特徴を持っていた場だったのか整理してみたい。そうすることで、この冊子全体の趣旨と、当館のアート・コミュニケーション事業の拠って立つところがより見えてくるのではないかという目論見である。

人の存在を中心に考える展覧会

東日本大震災から1年たった頃、当館は建物の大規模な改修を経てリニューアルオープンした。大震災は社会が抱える問題をより鮮明にあぶり出し、特に従来のコミュニティの質が希薄化する中で「人との関わりの回路」を作り続ける必要性が、いた

るところで言われていた。社会の安定には温度のある「人との関わりの回路」が必要であり、その回路をつくるには「参加」でき「多様性」が担保される社会のしくみが必要だ。参加や多様性の言葉は、単語だけ見ると今や新しくもない。しかし1995年を経て再び大震災を経験したこの時期、これらの単語は切実さを持って、私たちに再度、その重要性が確かめられていた時期だった。言葉というのは、人々の間で繰り返し問われることを重ね、社会の中でその意味が深化していく。

リニューアルに際しての新規事業であったアート・コミュニケーション事業はその春から活動を始めた。「人との関わりの回路」を考えた時、作品や文化財を持つ美術館は何ができるだろうか？そのことを改めて考え、美術館の場を活かし、社会課題を視野に入れたソーシャル・デザイン・プロジェクトを始めることになった。この「とびらプロジェクト」は市民から募ったアート・コミュニケータ（愛称：とびラー）と当館と東京藝術大学の三者が、共に美術館を拠点として文化財やアートを介して「人との関わりの回路」を豊かにしていくプロジェクトで、そのキーワードは「参加性」「多様性の担保」「対話」などである。「キュッパのびじゅつかん」展はそうした「人の存在」を中心と考える新しい展覧会の在り方を模索する中で作られた展覧会だった。それは、常に作品や作家側に大きな比重を置いて研究し、もう一方の作品を作品として成立させる多様な鑑賞者の体験についてほとんど研究をしてこなかった美術館のあり方を改めて考える機会ともなった。

展覧会のコンセプトとその背景

この展覧会が何を目指していたか整理してみると次のようになる。まず展覧会のストーリーとしては「絵本『キュッパのはくぶつかん』の物語を入口に、物を見つめ、集め、調べ、並べることの楽しさや、それを他者と共有することの意味を考えること。そして展示を通して「ミュージアムとは？」もしくは「美術館とはなんだろうか？」という問い合わせの入口に立つことができれば、という意図があった。また、そこでの体験のあり方や質としては、次の3つを含み構成した。

- 1) 参加性：来場者が作品と出会い、自分や他者との対話が生まれる参加性の高い展示。
- 2) 多様性：多様な物の見方が肯定されていることが感じられる展示。
- 3) 共同構築的な知：多様な視点が積み重なり、共同構築的な価値が生じる体験的展示。

この3つの特徴は通常の展覧会の組み立て方よりも、人を中心に組み立てられるワークショップと呼ばれる場の性質に近い。

作品を鑑賞することは、日常とは違った思考を私たちに与えてくれる。そうした鑑賞体験を通して、日常とは違う新たな視点で自分を取り巻く世界に关心を向ける活動は、日本の美術館では「教育普及」と呼ばれる活動の中で70年代ごろから少しずつ試みられてきた。しかし全般的には学芸員が持つ情報を提供する一方通行の教育普及活動が多く、作品を介して双方向的なコミュニケーションを重ねる社会的実践とその価値は、美術館の現場でもいまだ十分には理解されていない。美術史学上の学術情報を鑑賞者に伝えることは美術館の基本的な活動として必要であるが、同時に多様な人々とどのように文化を共有していくのか、アートを介したコミュニケーションの実践が今後はもっと求められる時代になっていくのだろう。それは美術館が社会に成立する根拠を問い合わせることでもある。

欧米では、作品を介した双方向性を重視したプログラムや、一般の人々との関わり合いを含むアーティスト活動も増えている。その背景には、西洋を中心とするかつての帝国主義や植民地主義に対する反省的な態度から、美術史や美術館活動を批判的に読み直すポストコロニアリズムなどの視点が90年代以降発達したことや、個人が常時インターネットに接続し、個人の見解を広く発信できる成熟した情報社会の到来がある。今や世界で最も入館者数の多い現代美術館である英国ロンドンのテート・モダンが2000年に開館した際には、西洋近代の男性中心的でもある美術史の歴史編纂的な展示をやめ、誰にも開かれた物語として、近現代美術をテーマ別に見せる革新的な展示を行い、その是非が大きな話題になった。また2010年に鑑賞者の主体的な学びを促すラーニング部門がテートに誕生したのも、美術館が多種多様な個人に開かれ、アートを通じた社会への参加を促す流れの中にある。そのラーニング部門のディレクターに着任したアナ・カトラーは機関誌の論説で、特に2000年以降「参加」「多様性」「共同構築的な知」をコンセプトとするような活動が、教育の面でもアートの実践の中でも明らかに増え、国内外にかかわらず変化が起こっている、と述べている^[1]。つまり「キュッパのびじゅつかん」展の「参加」「多様性」「共同構築的な知」などの要素は、人々の関わり合いやつながりが急激に変化していく中で、近年になって美術館に求められてきた社会的潮流が背景にあるともいえる。

[1] Anna Cutler, "What Is To Be Done, Sandra? Learning in Cultural Institutions of the Twenty-First Century", Tate Papers no.13, 2010

「見つめ、集め、調べ、並べること」の根源にある「愛でる」

この展覧会の特徴のひとつは、博物館コレクションと、参加性のある現代作家のインスタレーション作品が共に展示された点だ。その意図を少し説明したい。貴重な博物館のコレクションは、調査研究され、学術的な価値が付されてきた物だ。しかし、宮沢賢治が採集した石も、木村蒹葭堂の貝石標本も、植物の種子やキノコも、その学術的に付されたラベルを取り払って、キュッパが森に散歩へ行くときのような眼差しで見つめてみれば、1つ1つは誰もが子供の頃にわくわくとした気持ちで拾った経験があるような一見身近な物である。身近な物であることで、来場者は自分の記憶とつなげて物を見つめやすくなり、物を収集し並べてみて世界を発見していく研究者やコレクターの好奇心についても想像しやすくなつたのではないか。そして博物館コレクションの展示の後には、アーティストが集めた土や貝や種子が含まれるインスタレーション作品が続き、さらに、来場者自身が「見つめ、集め、並べて」価値を創造する参加型のインスタレーション作品に続いていく。

つまり、この展覧会では、1. 絵本『キュッパのはくぶつかん』の映像を見て「見つめ、集め、調べ、並べること」のシンプルな楽しさを思い出す。2. 好奇心旺盛なコレクターが作り出した博物館のコレクションを見る。3. 身近なものを集め並べている現代作家の作品を見る。4. 現代作家のインスタレーション作品に、自ら「見つめ、集め、調べ、並べる」ことを通して自分が作り出した価値を作品に加えてみる。という4つのアプローチが展示の中に含まれた。そしてそれらの体験を通して、科学的な視点の「観察」も、芸術作品の「鑑賞」も、その根底には物を「愛でる」という個人の内発的な感覚や思考が含まれ「見つめ、集め、調べ、並べること」が完成することに気がつく。コレクターやアーティストや研究者が、物に投げかけている専門的な視線の根底にある「愛でる」という個別主体的な感覚に、来場者がいわば「感染し」物を見つめ始めたとき、本質的な「参加性」がそこに発生し、「見つめ、集め、調べ、並べ」それを他者と共有することの意味が見えてくるのではないかと考えた。

参加、多様性、共同構築的な知を促進する人の存在

この展覧会のもうひとつの特徴は、会場に「グラン」と名付けられたアート・コミュニケータたちが常駐していたことだ^[2]。例えば、ギャラリーAの《bigdatana—たなは

[2] 東京都美術館ではアートを通してコミュニケーションを促進する人をアート・コミュニケーターと呼んでいる。「グラン」についてはpp.162-163に活動の詳細あり

もののすみか》の空間では、ググランは作品世界への参加を促す役を担っていた。来場者は会場の中央に積み上げられた木箱を手にとり、展示室いっぱいに広げられた1000種類以上の物を見つめ、物の分類のテーマを独自に設定し、物を選び、集め、箱の中に並べ、最後に分類のテーマやその説明をタグに書いて箱に付け、巨大な棚に収める、という作品への関わりが想定されていた。実際に会期中に作られた箱の数は約2万箱にもなる。ひとつとして同じ箱はなく、それは2万種の多様な物の分類と並べ方になっていた。総入場者が約3万6千人の展覧会で、約2万人の人が単に鑑賞するだけではなく、積極的に手を動かし考え、時間をかけて作品へ参加した。その参加率を考えるとやはりそこでのアート・コミュニケータの働きが大きかったと言えるだろう。アート・コミュニケータの最大の役割は、作品が設置された空間で来場者が作品に関わりやすくする場作りだ。箱に物を選び並べていく行為は、自分の考えを見せる活動になるため、参加を躊躇する人もでてくる。アート・コミュニケータは、この展覧会が見るだけではないことを伝え、その人が安心して作品世界に関われる声かけをしながら、参加の場のデザインをしていく。ググランたちは、ギャラリーAの《bigdatana—たなはもののすみか》の後に続く《ソコソコ想像所—上野の杜》や、展覧会最後の部屋になる《浮遊博物館 2015》でも場作りをしていた。

いくつかアンケートに残された参加者の言葉を見てみよう。

- ・ キュッパを通じて個人的な収集がキュレーションにつながることを知りました。この体験を通じて、博物館、美術館をじっくり見る、考える、隣の人と話す楽しみを改めて感じました。1人で来館しましたが、スタッフの方が声をかけてくださり、話をするうちに自分の考えがまとまりました。
- ・ 自分が参加すると他の人の参加したものが見られるので、色々な視点があることを感じられてすごく楽しかったです。大人になると考え方や視点が固まってくるので…。
- ・ 自分でものを集めるのは、自分自身を見つめる良い時間でした。
- ・ 身の回りのものを見直す、視点を発見する、新たな価値観を見い出す、そんなきっかけになる展覧会でした。ひろう、あつめる、ならべるという単純な行動が連鎖して、奥深い世界を堪能できました。
- ・ 美術館の根源的な概念の、本当に大切な部分が何か伝わりました。係の方の優しい対応も嬉しかったです。

残された言葉から、参加や対話、多視点といった側面が見て取れ、そこにアート・コミュニケータが介在している意味が感じられる。

ケアの場としての美術館

「キュッパのびじゅつかん」展は、若い世代の来館者も多く、多様なコミュニケーションが生まれた展覧会だったが、会場はいつも比較的静かだった。なぜなら物をじっくり見ている時間は言葉が少なくなるからだ。物を見ながら思考が深まっている状態で交わす会話は、短くとも、その人らしさが滲む言葉が生まれやすくなり、ググランたちはそんな来場者とのコミュニケーションを楽しんでいた。物との対話を深めていくと、物の存在に触発されて、いつもとは違う、忘れていた率直な気持ちが言葉になったりするのはなぜだろうか。ググランたちは来場者のボツボツと発する言葉にエネルギーをもらう、というようなことを度々言っていた。

- ・ 日常で忘れかけていること、物に触れて人間らしさを取り戻せる体験が心地よかった。子供たちがいい顔をして親も一緒に笑っていた。いいですね。物との関わりを改めて感じ直すことができました。
- ・ 小さな展示物ひとつひとつにとてつもない愛情が感じられて、とても良かったです。
- ・ わくわくがたくさん詰まっていて、無駄なこと／ものなんてないんだなと思った。素敵な時間をすごせました。

アンケートの言葉からも感じられるが、美術館は展示物を通して思考を促す「自己と他者との対話の空間」だ。展示されている物が「大切に扱われ」「鑑賞者に開かれた」作品であるがゆえに、展示を見ている鑑賞者も大切にされ肯定感のある場が生まれやすくなる。この美術館の鑑賞者をゆるやかにケアする性質を、私たちはもっと積極的に関心を持って研究し社会的に機能させていく必要がある。おそらくそこには、アート・コミュニケータのような作品と人をつなぐ存在が同時に求められていこうだろう。

この展覧会には、いわゆる名画といわれるような作品はひとつも展示していないかった。「ガラクタばかりですね」と言った来場者もいた。しかし、日常にあるような物であっても、誰かが価値を見出し「見つめ、集め、調べ、並べ」、誰かと眼差しを共有していくとき、その物の集まりには予想以上の魅力が宿る。物に人々の眼差しのエネルギーが重ねられたとき、その物の価値が変わり、人をケアする力さえ持つということが興味深い。だからミュージアムというものがこの世にでき「見つめ、集め、調べ、並べ」することを、私たちはあまり疑うことなく続けてきてしまったのかもしれない。

「キュッパのびじゅつかん」の過去と未来

The Past and Future of Kubbe Makes an Art Museum

鈴木廣之(美術史家／東京学芸大学 教授)
Hiroyuki Suzuki, Art Historian; Professor, Tokyo Gakugei University

一昨年の夏から初秋にかけて上野の東京都美術館で開催された「キュッパのびじゅつかん—みつめて、あつめて、しらべて、ならべて」展は、驚くべき空前の内容をもった異色ではあるが、いや異色だからこそ本当に楽しい展覧会だった。言い方をかえれば、既成の展覧会の概念を楽々と踏み越えた企画の発想が痛快きわまりなく、また、その発想をものの見事に簡潔な形に表わした潔さがまことに爽快だった。どちらも展覧会でこれまで味わうことのなかった種類のものだった。

それでは、この痛快さや爽快さは何だったのか、考えてみよう。

1. 驚きの展覧会

結論からいうと、この展覧会の痛快さと爽快さは、展覧会のテーマそのものにあった。私なりに理解すると、今回のテーマは展覧会の器になるミュージアムとは何か、その活動と前提にある考え方とは何か、それを無言のうちに支えている社会通念や仕組みとは何か、といった、いわばミュージアムの足元を照らすことにあった。つまり、ミュージアムが自分自身の姿を鏡に映し出し、人々の前にその姿を見せようと企てたのだ。しかも、映し出された姿が曇らないよう、美術作品の傑作や国宝・重文の文化財といった華麗な衣装をまとわせず、あえて裸のままの姿を鏡に映し出そうとしたのだ。過去の展覧会をテーマにした展覧会はこれまでにもあつたが、展覧会の土台そのものが正面切ってテーマになったことはない。

さらに注目すべきは、展覧会を作る側と見る側という、対照的な二つの立場を逆転し、入れ替えてみせたことだ。ふだんは展覧会を見る側にいる人が、作る側になるような工夫が会場の随所に見られた(日比野克彦氏の『bigdatana—たなはもののすみか』が代表例だ)。来館者に展覧会のテーマを肌で感じ、体験的に理解してもらうための仕掛けだ。いつも何となく感じているミュージアムの敷居の高さが、この展覧会に皆無だったことを不思議に思った人が来館者に多かったとすれば、理由はこの機知に富んだ仕掛けだ。

2. ミュージアムの過去

この展覧会はミュージアムの過去に目を向けると、もっとよく理解できる。まず「博物館」の呼称が一般化したのは、幕末のベストセラー福沢諭吉(1834～1901)の『西洋事情』^{せいよう じじょう}がこの訳語を使ったからだ。福沢が幕府の外交使節団に随行して訪れた幕末の欧米では、美術館をはじめ専門ミュージアムが林立していた。そのため博物館、美術館、動物園、水族館、植物園などを含む幅広い、本来のミュージアム概念を一語で表わす訳語がうまくできなかった。美術館と博物館を区別して呼ぶのはこれが理由だ^[1]。

文明開化の明治になるとミュージアムが西洋から輸入された。政府が初めて公式参加した1873(明治6)年のウィーン万国博覧会に出品した陶磁器や金工品など、工芸製品が評判になると、輸出産業を振興して外貨を稼ごうとする殖産興業政策に弾みがついた。そこで、工芸製品を展示する施設が必要になった。最初の本格的な「博物館」ができたのは、やや遅れて1881(明治14)のことだ。ちなみに、初めて「美術館」ができたのは1877(明治10)年の第一回内国勧業博覧会のときだ。当時は美術館も博物館も政府の勧業政策と切り離せなかった。

政府の殖産興業政策が軌道に乗ると、今度は博物館に別の役割が期待された。それは博物館が、西洋の美術概念に照らして評価・選別された過去の美術品を展示・保管し、独自の伝統文化を視覚的に示す巨大な装置として

[1] 明治のミュージアム制度の輸入の問題については、松宮秀治『ミュージアムの思想』白水社、2009、を参照されたい

機能することだった。そのため政府は奈良や京都など、古社寺をめぐって大規模な宝物調査を進め、そして1889(明治22)年に現在の東京、奈良、京都の国立博物館の前身になる帝国博物館ができた。政治家たちは石造りの立派な博物館が近代国家の証になるとえたわけだ。美術館や博物館で何となく感じる敷居の高さは、明治政府によって意図的に演出されたものだった。

3. 江戸時代のモノの学問

1877(明治10)年にアメリカから動物学者エドワード・S・モース(1838~1925)が来日した。大森貝塚の発見で有名なモースは日本のコレクターの多さに驚いた。滞在記『日本その日その日』に「日本人は数百年にわたって、蒐集と蒐集熱とを持っていました」と記して、陶磁器、貨幣、刀剣、掛け物(絵画)、古裂、石器、古瓦、甲冑、貝類などの収集を例にあげた。大森貝塚の発掘報告書にも「抑^{そもそも}日本ニハ好古家ノ数或^{あるいは}ハ他国ヨリ多カラント信ズ」(『大森貝塚古物編』1879)と序文に書いた。古物の収集家「好古家」は日本が世界で一番多そうだという。

よく知られるのが本草学だが、江戸時代は自然界のモノだけでなく、人工のモノの学問も盛んだった。その最大の成果が「寛政の改革」で名高い松平定信(1758~1829)が刊行した『集古十種』(序文1800年)だ。全85冊の大著は、調査・収集した古物を10種類に分けて図版にした。今のA3判ほどの大きさの図版は木版一色刷りだが、多くが原寸大だ。江戸時代には同好の士の集まる研究グループ(結社)が各地に生まれ、メンバー(社友)による収集品の展観や意見交換が行なわれ、収集品を図版に収めた書物も刊行された^[2]。この時代の研究、収集、展示、公開は切り離せない一続きの活動だった。この展覧会に展示された木村兼葭堂(1736~1802)が収集した珍しい貝や石のコレクションもこの時代の学問を代表する成果物だ。

[2] 明治の好古家たちの活躍については、鈴木廣之『好古家たちの19世紀—幕末明治における《物》のアルケオロジー』吉川弘文館、2003、を参照されたい

中国では、自然界のモノから宇宙を解明し、人工のモノから人の歴史を理解しようとする学問が古くから発展した。江戸時代のモノの学問はこの系譜をひく。これに対し、明治に輸入された近代の動物学、植物学、生物学は江戸時代の本草家の学問を、人類学、考古学、美術史学は好古家の学問を、時代遅れの役に立たないアマチュアの趣味と見なした。

4. ミュージアムの未来

戦後、博物館も民主化されたが、明治以来の敷居の高さはさほど変わらなかった。この敷居は、ミュージアムを作る側と見る側の間にあり、その高さは両者の重要度の差に比例する。見る側にいる人々のことをミュージアムが真剣に考えるようになったのは、ほんの十数年前からだ。

戦後の博物館法はミュージアムを社会教育機関に位置づけ、その活動の範囲を収集・保管・展示・調査研究に定めた。これらの活動が渾然一体としていたのが江戸時代だった。しかも活動する側と、それを見守る側の間に敷居はなかった。自分たちの収集品を見てもらいたい、いっしょに考えたい、と本草家や好古家が考えたからだ。

今回の展覧会には、鉱物、種子と果実やキノコから、過去の生活用具や玩具、大工道具や建材のタイルまで、じつにさまざまな収集品が展示され、アーティストの実践した収集活動そのものが作品として展示された。いっしょに展示された木村兼葭堂のコレクションに違和感は少しもなかった。ミュージアム特有の敷居の高さがなかったからだ。といって、近代のミュージアムが排除した過去の収集家たちの世界に戻るのは無理だ。だが、この敷居をなくす工夫はできるだろう。それをこの展覧会は証明してみせた。新たな工夫をめぐらそうと考えるとき、温故知新の精神もきっと役立つはずだ。