

日本をみせる：チューリッヒ リートベルク美術館における 日本美術のためのスイス・デザイン

マルティン・ゾルバーガー

展示デザイナー・リートベルク美術館 コーポレートデザイン課課長、スイス

略歴

チューリッヒ造形芸術大学（現チューリッヒ芸術大学《ZHdK》）でインテリア・工業デザインを学び、優秀な成績をおさめ1993年に卒業。アフラ&トビア・スカルパ、トリックス&ロベール・ハウスマン、ドルフ・シュネブリ、ハンス・ウェッツスタイン等、著名なデザイナーのもとで長年に渡り多くのプロジェクトを成功させたのち、2006年よりリートベルク美術館に勤務。

現在、グラフィック、マルチメディア、照明デザイナーからなるデザイン部門の責任者として、すべての特別展のデザインおよび常設展示を担当。また、自身の会社を率いて、室内建築および展示デザインの分野で独立した活動も行っている。

発表内容

この発表では、次のテーマを扱いたいと考えている。まず、リートベルク美術館のデザイン課について説明する。次に、同美術館の日本美術コレクションのイメージをつかんでもらったうえで、私自身がデザインした日本関連の展覧会の例をいくつか紹介する。そして最後に、中国美術ギャラリーのリニューアルとリノベーションについて話すが、これは、現行の日本美術ギャラリーを将来的にリノベーションする際のモデルとなるものである。

リートベルク美術館のデザイン課はどちらかというと小規模であるものの、展示デザイン、グラフィック・デザイン、撮影／照明デザイン、マルチメディア・デザインなど、必要な専門職はすべてそろっている。スイスには、同美術館のようにデザイン課を独自に有する美術館は数えるほどしかない。私見では、館内にデザイン課があれば、次のような明らかな利点がある。

- 独自のアイデンティティとスタイルを確立することができる。
- すべてのデザイン制作物に一定の連続性を持たせて統制を保つことができる。
- 手持ちの素材を把握していることから、必要に応じて再利用することができる。
- 現場に立ち合っているため、プロジェクトを最後まで統制できる。
- スタッフ全員が同じ館内にいるため、外部デザイナーとの協働の場合よりも密接に連携しやすく、効率よく時間を使って仕事ができる。

しかし、最も重要な点は、展示をデザインする過程はチームワークだということである。

私はこれまで10年以上にわたってリートベルク美術館の展示デザインに従事し、建築やインテリア／家具デザインの分野での実績は25年以上に及ぶが、検討すべき課題は常に同じだと確信するようになった。自らの携わっている仕事が建築関連のプロジェクトか作品の展示かは問題ではない。どのような場合も考えな

ければならない問題は、コンテキスト、内容、展示物同士の関係性、照明、色彩とパターン、そして素材や方向づけである。

ここではリートベルク美術館の日本美術コレクション (figs. 2, 3) を例に、常設展示と特別展示の見せ方の違いについて話をしたい。常設コレクションのデザインは5～10年間にわたって飽きのこないものにしなければならないのに対し、特別展示は12～16週間を目安としており、思い切った方法で凝ったデザインにすることができる。常設コレクションの展示は、奇をてらわず、流行りに影響されないものにするべきである。

リートベルク美術館では、作品が主人公であることをモットーとしている。したがって、展示の演出はあくまで作品を引き立たせるためのものであって、出しゃばるものであってはならない。たとえ10年という歳月を経ても古びた感じのしない見せ方をしなければならない。つまり、展示室のデザインならびに陳列ケースや台座の配置は入念に行わなければならないということであり、その点でスイスと日本には多くの共通点があると思う。スイスのデザイナーは正確で洗練された仕事を心がけており、多くの場合、デザインに多機能性をもたせて付加価値を生み出すことを念頭に置いている。これは、日本のデザインスタイルによく見られることである。日本のデザイナーや製作者は仕事の仕方にも最高レベルを求めるこだわりがあり、私が日本の美術やデザインを素晴らしいと思う理由のひとつはそうした点にある。

次に、過去10年間に私がチームとともにデザインを手掛けた日本関連の特別展のための着想と構想をいくつか紹介したいと思う。総じて、どのような展覧会にも特色を持たせることが重要だと私は考えている。特色は素朴なものでよく、それがあることによって来館者を惹きつけ、展示テーマへの関心を高い水準で維持することができる。特色ある展覧会を実現するためには、プロジェクトに関わるすべてのスタッフとともに十分な時間をかけて企画を練り、展示の内容と形式を最善のものにする必要がある。

シンポジウムでは次の特別展について検討した。

観音の慈悲：日本の初期仏教美術 (2007) デザイン：アドルフ・クリシャニッツ

刷り物：詩的かつ絵画的ほのめかしの芸術 (2008) (fig. 4)

刹那の美：日本の木版画の中の女性たち (2012) (fig. 5)

禅師 仙厓 (1750～1837) (2014) (fig. 6)

伊藤深水：郷愁とモダニティ (2016) (fig. 7)

この発表の最後のテーマは、「中国美術ギャラリーのリニューアルとリノベーション」である。2013年に中国陶磁器で世界的に有名な玫茵堂 (メイ・イン・タン) コレクションから600点を超える素晴らしい作品の長期貸与を受けたことをきっかけに、リートベルク美術館で所蔵している中国コレクションの展示法を再考することになった。

展示計画の始まりから一般公開までにどのようなことが行われたかを大まかに伝えたいと思う。作業は、大勢の人が関わる非常に密度の濃いものであった。改めて、企画立ち上げ当初からスタッフ全員が分野の垣根を越えて緊密に協力したことにより、このプロジェクトは非常にうまくいったものと考えている。作業を進める中でわかったことは、新たに加わる600点以上の陶磁器を既存の展示にうまく組み込むためには展示スペースの密度を高めなければならないということであった。ほどなく、展示方法を根本から見直し、リートベルク美術館の従来展示コンセプトを一度捨てなければならないことが明らかになった。

ハイライト部分が中国美術コレクションの展示スペースである (fig. 8)。その広さは約500平方メートルである。そのため、それまでの展示コンセプトを思い切って白紙の状態にし、全く新しい展示方法を導入する必要があった。そうしてできあがった展示デザインが右側の図のものである (fig. 9)。先にも触れたように、

常設コレクションは流行に影響されないものにしなければならない。多額の費用を投じるからには、より持続性があり、流行に流されない展示としなければならない。

全体の構想と、照明付きの陳列棚に作品を展示するという着想を固めて費用見積もりを行ったうえで、計画案を全て玫茵堂財団に提示したところ、快く改修への資金提供に応じてもらった。プロジェクト続行の了承を得たのち、私はグラフィックデザイナーや照明コンサルタントなど内外の専門家と絶えず連絡をとりながら実施設計図を作成した。

ただ、照明に関しては100%の確信があったわけではなく、また、すべての設備を設置するには莫大な費用を要することがわかっていたことから、まず実物大の模型を作ることにした。特に照明や配色、美術品の見せ方といった点で多くの課題を把握することができたため、そうしたシミュレーションを行ったことは最良の決断であった。

すべての事項が決定され、業者が展示ケースや陳列棚の製作に入ると、私たちの方では予定表に従ってあらゆる準備作業に取りかかった。例えば、重量のある石像は展示スペースから運び出す必要がないよう1か所に集めたのちに箱で覆う、リノベーション作業期間中も一般公開される館内の他のエリアに保護処置を施す、壁を撤去して改修後の電力使用に合わせてケーブル類を配線しなおす、木製の床を磨いてワックスがけをするといったことである。このように、展示ケース製作業者が搬入・設置を行えるよう、約6週間をかけてスペースの確保を終えることができた。美術品の陳列とキャプションの設置には、さらに4週間を要した。こうした約6か月間のリノベーション作業を経て、中国美術ギャラリーの華々しい再オープンに至った (figs. 10, 11)。

Exhibiting Japan: Swiss Design for Japanese Art at the Museum Rietberg, Zürich, Switzerland

Mr. Martin Sollberger

Exhibition Designer, Head of Corporate Design, Museum Rietberg, Zürich, Switzerland

Profile

Martin Sollberger successfully completed his studies in interior & industrial design at the School of Art and Design, today known as Zurich University of the Arts (ZHdK), in 1993. After many realised projects for important designers such as Afra & Tobia Scarpa, Trix & Robert Haussmann, Dolf Schnebli and Hannes Wettstein, Martin Sollberger joined the Rietberg Museum, Zurich, in 2006.

Presently he leads the design department consisting of a graphic, a multimedia and a lighting designer. In this role, Martin is mainly responsible for the design of all temporary exhibitions as well as the presentation of the museum's permanent collection.

He also leads his own company, working independently on projects in the field of interior architecture and exhibition design.

Presentation Summary

In my presentation, I would like to cover the following: First, I will talk about the design department at our museum. Then, I would like to give you an impression of the Japanese collection at the Museum Rietberg before sharing with you some examples of the Japan-related exhibitions I have designed. Finally, I would like to talk about the renewal and renovation of the gallery for Chinese art, which will serve as a model for the renovation of the existing Japan gallery in the future.

The design department at the Museum Rietberg is rather small but it includes all necessary professions such as exhibition design, graphic design, photography and lighting design, and multimedia design. In Switzerland, there are just a few museums with an in-house design department like ours. In my opinion, there are some obvious advantages:

- We are able to establish our own identity and style.
- We have a certain continuity and control of all design products.
- We know what material we have and therefore are able to reuse it when needed.
- We are on site and are able to control a project until the end.
- As we are all working in the same museum, we can work closer and in a more time-effective manner than in the case of working with external designers.

But most importantly, the process of designing exhibitions is teamwork.

After working at the Rietberg Museum as an exhibition designer for more than 10 years, and having more than 25 years of experience in the field of architecture, and interior and furniture design, I believe that there are always the same issues to consider. It does not matter if you work on architectural projects or exhibitions. You always need to consider the same issues: context, content, relationships between the

objects, light, colors and patterns, as well as materials and orientation.

Using our Japanese collection as an example (figs. 2, 3), I would now like to talk about the differences between presenting a permanent collection and presenting a special exhibition. As the design for a permanent collection has to remain up to date for 5 to 10 years, a special exhibition that lasts for 12 to 16 weeks can be more elaborate in its design in a positive way. The display of a permanent collection must be more classic and timeless.

Our philosophy at the Rietberg is that the artwork is the main focus. Therefore, any presentation has to support and not compete with the artwork. Even after 10 years the presentation should be up to date. This means that the design and the execution of showcases and pedestals has to be made very carefully and with that, I believe that there are many similarities between Switzerland and Japan, insofar as Swiss designers try to work very precisely and in a sophisticated way, often aiming for multifunctional designs to gain additional value, which is very much the way design happens in Japan. Japanese designers and manufacturers also like to do things in a top-quality manner, and that is probably one of the things I admire in Japanese art and design.

And now I would like to share some ideas and concepts for Japan-related special exhibitions that I have designed with my team in the past 10 years. In general, I believe that it is important to have something special for each exhibition. It can be just a simple thing but it helps to attract visitors and keep the attention for the topic high. This task requires enough time for the design process with all team members involved in the project to find the best solution for the content and the design.

I discussed the following special exhibitions during the symposium:

Kannon, Divine Compassion: Early Buddhist Art from Japan (2007); Design: Adolf Krischanitz

Surimono: The Art of Poetic and Pictorial Allusion (2008) (fig. 4)

The Beauty of the Moment: Women in Japanese Woodblock Prints (2012) (fig. 5)

Zen Master Sengai (1750–1837) (2014) (fig. 6)

Ito Shinsui: Nostalgia and Modernity (2016) (fig. 7)

Now I am coming to my last point: The renewal and renovation of our gallery for Chinese art. In 2013, we received over 600 amazing objects from the world-famous Meiyintang Collection of Chinese ceramics as a long-term loan, which prompted a reconsideration of the way we present our Chinese collection.

I would like to roughly show you the process we went through from the beginning until the opening. It was a very intensive process with many people involved. And again, I believe that this project was very successful because we worked closely and in an interdisciplinary way from the beginning. We realised that we have to increase the density of the display area in order to incorporate 600 extra ceramics into the existing presentation. Soon it was clear that we had to rethink the presentation completely and to leave our former concept of how to present our art work.

The highlighted area is the Chinese collection (fig. 8). It covers an area of about 500 square meters. We therefore had to be brave and disturb the existing concept by incorporating a completely new method of presentation. And on the right you can see our solution (fig. 9). As I mentioned before, a permanent collection has to be timeless. You invest a large amount of money so it should last longer and should not reflect a current, trendy style.

After we had the overall concept and the idea of presenting the art works on illuminated shelves, we made a cost estimate and presented everything to the Meiyintang Foundation, which generously funded the refurbishment. After we received the OK to continue with the project, I did the execution drawings while being in constant contact with internal and external specialists such as the graphic designer and lighting consultant.

Because we were not 100% sure how to do the lighting and because we knew that the complete installation would cost a fortune, we decided to build a full-size prototype. That was definitely the best thing we did, because we found out a lot, especially about the lighting but also about the color scheme and the way we wanted to present the artworks.

After everything was decided and the manufacturer started to produce the showcases and the shelves, we had to carry out – according to my timetable – all the preparatory work: moving the heavy stone sculptures together so that we would not have to move them out of the exhibition space and put them in boxes; protecting the other areas of the museum which stayed open for the public during the time of the renovation; removing walls and bringing the cables to the right place for the new power supply; and polishing and oiling the wooden floor again. Then the space was finally ready for the showcase manufacturer to deliver and install all the new showcases, a process which took about six weeks. Installing the art works and adding the captions took another four weeks. After about six months of renovation work, we held a large reopened of the gallery for Chinese art (figs. 10, 11).

Fig. 1

2007 – 2017 – The Japanese Collection

28./29.01.2017 Symposium „Exhibiting Japan: Renewal and Renovation of Japanese Art Galleries“ © martinsoellberger.ch

Fig. 2

2007 – 2017 – The Japanese Collection

28./29.01.2017 Symposium „Exhibiting Japan: Renewal and Renovation of Japanese Art Galleries“ © martinsoellberger.ch

Fig. 3

2008 – Surimono – The Art of Poetic and Pictorial Allusion

28./29.01.2017 Symposium „Exhibiting Japan: Renewal and Renovation of Japanese Art Galleries“ © martinsoellberger.ch

Fig. 4

2012 – The Beauty of the Moment – Women in Japanese Woodblock Prints

28./29.01.2017 Symposium „Exhibiting Japan: Renewal and Renovation of Japanese Art Galleries“ © martinsoellberger.ch

Fig. 5

2014 – Zen Master Sengai (1750 – 1837)

28./29.01.2017 Symposium „Exhibiting Japan: Renewal and Renovation of Japanese Art Galleries“ © martinsoellberger.ch

Fig. 6

2018 – No Shunsei – Nostalgia and Modernity

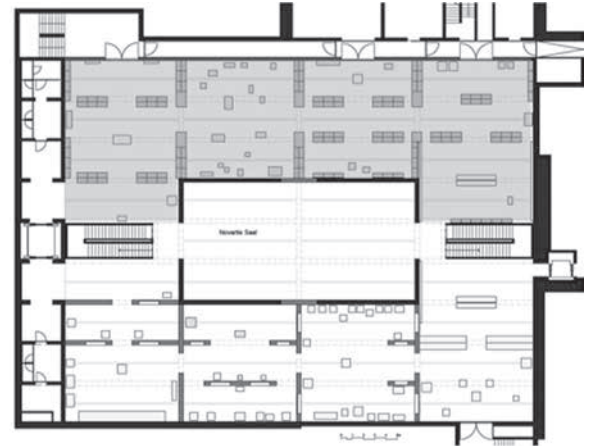
28./29.01.2017 Symposium „Exhibiting Japan: Renewal and Renovation of Japanese Art Galleries“ © martinsoellberger.ch

Fig. 7

28./29.01.2017 Symposium „Exhibiting Japan: Renewal and Renovation of Japanese Art Galleries“ © martinsoellberger.ch

Fig. 8

28./29.01.2017 Symposium „Exhibiting Japan: Renewal and Renovation of Japanese Art Galleries“ © martinsoellberger.ch

Fig. 9

28./29.01.2017 Symposium „Exhibiting Japan: Renewal and Renovation of Japanese Art Galleries“ © martinsoellberger.ch

Fig. 10

28./29.01.2017 Symposium „Exhibiting Japan: Renewal and Renovation of Japanese Art Galleries“ © martinsoellberger.ch

Fig. 11