

サンフランシスコ・アジア美術館に於ける 日本美術ギャラリーのリノベーションについて

ローラ・アレン

サンフランシスコ・アジア美術館 学芸部長・日本美術キュレーター、アメリカ

略歴

オーバリン大学にて学士号、ニューヨーク大学のインスティテュート・オブ・ファイン・アーツにて修士号、カリフォルニア大学バークレー校にて日本美術史博士号取得。絵巻物、浮世絵、近代木板画、日本と西洋の美術的交流に関する著作物がある。サンフランシスコ・アジア美術館において特別展

「ラリー・エリソン所蔵日本美術展 (In the Moment: Japanese Art from the Larry Ellison Collection)」(2013)、「グラブホーン・コレクション浮世絵名品展 (The Printer's Eye: Ukiyo-e from the Grabhorn Collection)」(2015)、「誘惑：日本の浮世—ジョン・C・ウェバー・コレクション展 (Seduction: Japan's Floating World. The John C. Weber Collection)」(2015)を担当。ボストン美術館の巡回展「ルッキング・イースト (Looking East: How Japan Inspired Monet, Van Gogh, and Other Western Artists)」(2015)ではイン・ハウス・キュレーターを務める。現在、『アジア美術館所蔵名品集 (Selected Works)』の執筆、日本美術展示室の新たなデジタルコンテンツの開発、2019年開催予定の日本近代工芸展に向けた調査等に取り組んでいる。

発表内容

サンフランシスコ・アジア美術館の日本美術コレクションは、2階南ウイングのほぼ全体を占める展示規模を誇っている。同コレクションは6つの展示室によって構成され、「古代日本」から始まり、「仏教美術」、「日常品」、「絵画」、「磁器および版画」、「茶の湯道具」、「メディテーション・アルコーブ」といったテーマで、ほぼ時代順に配置されている。これらの展示室は今からわずか14年前、2003年に設置されたものであり、いずれも比較的新しく、新鮮な印象を保っている。

当館における今後2年間にわたる改装・拡張工事計画が、既存の展示スペースを小規模に改善する絶好の機会となった。2013年に当美術館で行った滞在時間とトラッキング調査で驚くべき事実がいくつか明らかになったことも、この計画を後押ししている。調査結果の例を挙げると、平均的な来館者は日本展示室に展示される約370作品をわずか10分で鑑賞していた。つまり、来館者は平均で、一作品につき2秒弱、もしくは5～10作品に1～2分をかけて鑑賞していた。

この調査結果は美術館によくあるジレンマを示している。つまり、日本美術および日本文化への理解を促すためには、まず初めに、来館者が展示作品の前で足を止め、眺め、何かを感じ取る手助けをしなければならないということである。では、どのように改善を図れるであろうか。日本美術のこういったところに焦点を当てるべきであろうか。そして、歴史的な作品を今日の来館者に関わりがあるものにするには一体どうすれば良いのだろうか。

日本美術の展示室を改装する少額の予算が確保され、これらの問題を解決するいくつかの改善案の作成を進めてきた。対策の大半は、作品の展示を物理的に変更するというよりも、新しい技術やグラフィックを

活用する計画である。

改善するうえで基本とする方針は、以下の3点である。すなわち、(1) 名品に焦点を絞ること、(2) 作品の(社会的、儀礼的、技法的)背景を探ること、(3) 過去と現在を関連付けること、である。こうした手法は、美学的鑑賞に重きを置き、基本的な事項はパネルやキャプションの説明文で簡単に紹介するという、従来の展示法よりもさらに踏み込んでいる。この新しい展示方法には、作品の歴史的背景を「深く掘り下げて知る」ポイント、および来館者が展示されている作品に対してより個人的な思い入れを抱くことができるようなポイントが盛り込まれている。

名品に焦点を絞る

サンフランシスコ・アジア美術館では、展示室で特別な扱いとする「名品」を、それぞれの分野の学芸員が15点ずつ選定している。それらは歴史的・美学的な観点から重要性を持つ作品で、アジア全域の芸術制作の多様な背景を探る機会をもたらしてくれる。

日本の展示では、8世紀に製作された梵天・帝釈天の二軀一対乾漆像をメインに据えている。リニューアル後の展示によって、来館者が足を止め、じっくりと目を凝らし、作品についてさらに詳しく知ろうとその場に留まってくれることを期待している。

私たちはまず、保存上の理由から二軀一対の乾漆像を一軀ずつ展示するという苦しい決断をすることとなったが、この決断によって四面ガラス張りの独立型展示ケースに像を入れて目立つ場所に展示することが可能となり、来館者はさまざまな角度から作品を鑑賞できるようになる。展示室に入ると、視線の先には暗い色の壁を背景に印象的な照明を浴びた梵天像が来館者を出迎える予定である。

像の背面と右側に配置する壁は、キャプション類のほかに対話型デジタル画面やプロジェクターを組み合わせた小規模展示を組み込むために使用する。像の近くに座席を設置することで、来館者が展示されている芸術作品を眺め、解説に目を通し、作品についてじっくりと思索することができるようにする。

作品の背景を探る

デジタルツールを活用して、コレクション作品がかつてどのように利用されていたか、その製作法はどのようなものか、何を象徴しているのか、どのような経緯で当館のコレクションに加わったのか、来館者に従来以上の情報を提供することを計画している。

例えば、梵天像のそばにインタラクティブ・タブレットを配置し、インドのブラフマーとインドラの起源から、アペリー・ブランデーがこれらの像を入手したいきさつまで、さまざまな情報を提供する。また、プロジェクターやモニターで、これらの像が製作されたとされる興福寺の今日の姿を紹介する。

その他、根付と印籠の展示では、対話型のデバイスを使って根付に描かれている伝説上の人物や逸話に関するコンテンツを来館者に提供する計画である。具体的には、印籠や根付が日本の伝統的な和服との組み合わせでどのように身に着けられるのかについて、また、現代の根付師の作業風景の映像などを流す予定である。

過去と現在を関連付ける

最後に、過去と現在を関連付けるという試みに本腰を入れて取り組みたいと考えている。一つの方法として試してみたいのは、古い作品と現代の作品を並べて展示するというものである。古い作品と新しい作品を並列展示することにより、さまざまな技法がどれほど長きにわたって受け継がれてきたかに注意が向けられる

ようにしたいほか、これにとどまらず、新たな手法や、日本美術の現代的な方向性の形成における世界規模のマーケットの役割を提示したい考えである。特定の芸術家や個人を取り上げることで、こうした事項を強調することができる。

現在、茶室のそばには茶の湯や茶道具の解説を載せたキャプションや展示室で持ち運べる作品解説カードを設置している。それらを見れば、茶の湯の歴史やそれにまつわる作品のことが分かり、作品理解に役立つものの、それだけでは関心を持ってもらえるとは言えない。茶道に関する催し（デモンストレーションなど）が行われていない時は、展示室のこの一角はひっそりとし、素通りされてしまうことも多い。

そこで、現在設置している説明文に代わり、または補足として、3本の短い映像を対話型モニターで上映することを検討している。1つは、茶会での作法や、もてなす側ともてなされる側のやりとり、そして季節ごとの茶会に用いられる特別な茶道具について説明するものである。2つ目は、2003年に京都の中村外二工務店から職人を招いて茶室を建てた際の様子を記録したものである。3つ目は、一流の日本人建築家らが設計した、伝統的な型にはまらない茶室を紹介するものである。こうした非従来型の茶室の映像を流すことによって、あるいは、来館者に映像の中で茶室に「入室」してもらい、現代の職人の作業風景を目の当たりにしてもらったことによって、茶室が決して遠い過去のものではなく、今なお色あせない、生きた芸術的実践の場であると理解してもらうことができる。このような方法を用いることで、「なぜ日本美術に関心を持つべきか」という問いに答えが出せるものと考えている。

Renovating the Japanese Art Galleries at the Asian Art Museum

Laura Allen

Chief Curator and Curator of Japanese Art, Asian Art Museum of San Francisco, USA

Profile

Dr. Laura W. Allen is Chief Curator and Curator of Japanese Art at the Asian Art Museum of San Francisco. She earned her BA from Oberlin College, MA from the Institute of Fine Arts at NYU, and PhD in the history of Japanese art from the University of California, Berkeley. Her writings include studies of Japanese narrative painting, ukiyo-e, modern Japanese prints, and artistic interchanges between Japan and the West. She has curated three special exhibitions at the Asian Art Museum: *In the Moment: Japanese Art from the Larry Ellison Collection*; *The Printer's Eye: Ukiyo-e from the Grabhorn Collection*; and *Seduction: Japan's Floating World. The John C. Weber Collection*, and served as in-house curator for *Looking East: How Japan Inspired Monet, Van Gogh, and Other Western Artists* (MFA Boston). Current projects include writing for *Selected Works*, a guide to the Asian Art Museum collection, developing new digital content for the Japan galleries, and researching modern Japanese crafts for a show in 2019.

Presentation Summary

The Japanese art collections occupy most of the south wing on the Asian Art Museum's second floor. There, the six Japanese art galleries are arranged in roughly chronological and thematic order, beginning with Early Japan, followed by Buddhist Art, Arts of Daily Life, Paintings and Screens, Porcelains and Prints, Tea-Related Arts, and a Contemplative Alcove. The galleries are lovely, and look relatively new and fresh, having been installed only 14 years ago in 2003.

A plan to renovate and expand the museum over the next two years provided a welcome opportunity to make some small-scale improvements to the existing spaces. Moreover, a timing and tracking study conducted at the Museum in 2013 revealed some surprising facts, further spurring us to action. The study showed, for example, that the average visitor spends only ten minutes total in the Japanese art galleries, where roughly 370 objects are on view on a given day. Looking at the numbers another way, it means that an average visitor spends less than 2 seconds per object—or 1 to 2 minutes looking at each of 5 or 10 works of art.

This statistic presents a dilemma familiar to many of us: to increase understanding of Japanese art and culture, we must first encourage the public to stop, look, and connect to the art on display. So, what can we do to improve? Which aspects of Japanese art should we present, and how do we make our collections relevant to today's museumgoers?

Given a modest budget to renovate the galleries, we have been planning some modifications that, we hope, will address these questions. Most interventions will rely on new technology and graphics, rather than physical reinstallation of objects.

Three key strategies underlie our efforts: 1. Highlight the masterpieces; 2. Explore context (social, ritual, and technical); 3. Connect past and present. These methods move beyond our current approach,

which focuses on aesthetic appreciation, with brief wall texts and labels providing fundamental facts. The new approach mixes in engaging “deep dives” into historical context, and more personal points of connection to the art on display.

HIGHLIGHTING THE MASTERPIECES

The museum’s curators have designated a set of 15 “masterpieces” that will receive special treatment in the galleries. Works of special historical and aesthetic importance, they offer opportunities for us to explore the varied contexts for artistic production throughout Asia.

For Japan, we focus on a pair of 8th century dry lacquer statues of Bonten and Taishakuten. Our new installation will, we hope, make visitors stop, look carefully, and linger to learn more.

First, we made the difficult decision to show the statues one at a time, for conservation reasons, but also it allows us to use a free-standing case, where it can be viewed in the round, in a prominent position. Directly on a sightline as you enter the gallery, Bonten will be lit by add dramatic, focused lighting and placed against an accent wall of a darker color.

These walls behind and to the right of the sculpture will be used to mount a small-scale exhibition combining labels with an interactive display and video projection. Seating near the statue will offer encouragement for visitors to spend time looking, reading, and thinking about the art on display.

EXPLORING CONTEXT

We will rely on digital tools to provide more information to visitors about how the objects in the collection were used in the past, how they are made, their symbolism, and how they came to be in our collection.

For example, our Bonten will have an interactive tablet nearby, offering information ranging from the Indian origins of Brahma and Indra, to how the statues were acquired by Avery Brundage. A video projection or monitor will show scenes of modern-day Kofukuji, where the statues were likely made.

Another example is our netsuke and inro display, where an interactive device might link visitors to content about the mythological characters and stories represented in netsuke; a video showing how inro and netsuke are worn with traditional Japanese clothing; or a video of a present-day netsuke carver at work

CONNECTING PAST WITH PRESENT

Finally, we want to make a big effort to connect past and present. One tactic we will try is to place older works of art side by side with contemporary art works.

By juxtaposing old and new, we hope to draw attention to the longevity of various production techniques, but also to call new methods and the role of global commerce in shaping contemporary directions in the arts of Japan. We can emphasize these points by reference to specific artists and individuals.

Beside our tearoom we have provided wall panel and placards with information about tea rituals and utensils. Those materials are helpful—explaining the history of chanoyu and the artworks associated with tea—but not very engaging. When there is no tea program running, this is a quiet, often neglected corner of the gallery.

We are considering replacing or supplementing the existing texts with an interactive video monitor

offering a selection of three short films. The first would illustrate the rituals of the tea gathering, interactions between host and guests, and the special utensils used for seasonal gatherings. The second video shows the 2003 construction of our tearoom by workers from the Kyoto firm Nakamura Sotoji. A third video will cover unconventional tearoom designs by leading Japanese architects. By showing these unconventional images, by encouraging visitors to visually “enter” the tearoom, or to witness contemporary artisans at work, we can encourage them to see the tearoom as part of a living, breathing artistic practice that is not a thing of the past, but still vibrant today. We hope that using such means we will answer the question, “Why should I care about Japanese art?”

Fig. 1

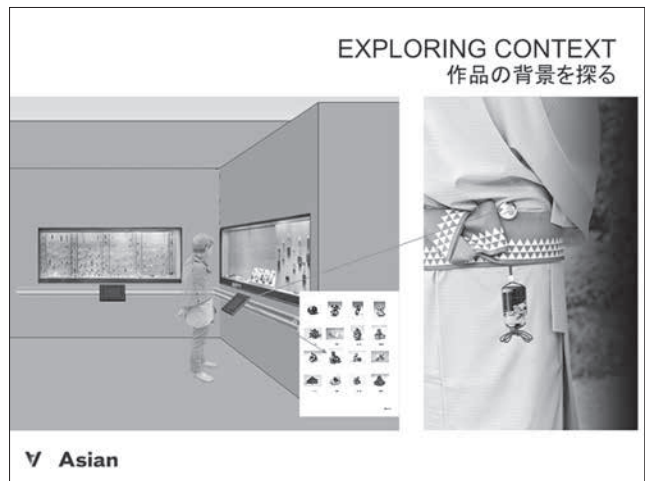

Fig. 2

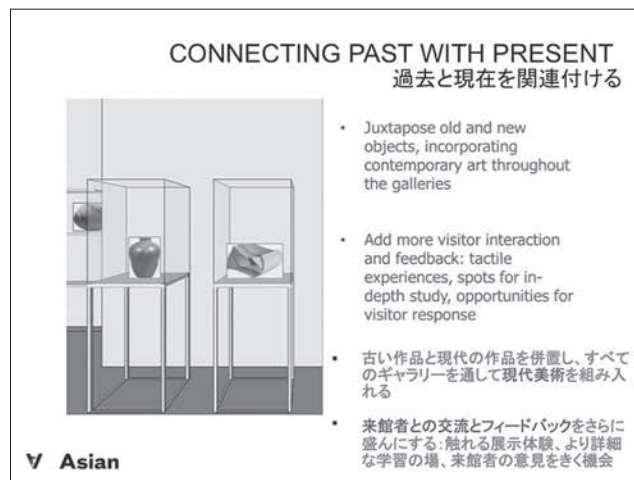

Fig. 3