

発表3

生まれ変わった東芝ギャラリー：ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館の日本美術展示室

ルパート・フォークナー

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館 東洋部日本美術担当主任学芸員、イギリス

略歴

1955年横浜生まれ、のち英国で教育を受ける。1984年よりヴィクトリア・アンド・アルバート博物館（V&A）勤務、現在、東洋部日本美術担当主任学芸員。1986年12月に開室した東芝ギャラリーの設置準備に関わり、さらにV&Aの木版画、日本陶磁器および現代工芸コレクションを担当。近年の東芝ギャラリーの改装においても主任研究員を務め、ギャラリーは2015年11月4日に改装を経て再び公開される運びとなった。

主な著書に『Japanese Studio Crafts: Tradition and the Avant-Garde』（日本の工芸：伝統と前衛）（1995）、『Hiroshige Fan Prints』（広重の団扇絵）（2001）、『Tea: East and West』（茶：東と西）（2003）。V&Aで開催された「International Arts and Crafts Exhibition」（世界のアーツ&クラフツ展）（2005）日本部門の学芸コンサルタントを務める。2003年から2011年にかけて、V&Aコレクション所蔵マザラン・チェストの日英共同研究・保存修復事業を行い、『East Asian Lacquer: Material Culture, Science and Conservation』（東洋漆器—その文化史、科学と保存修復）（2011）を共同編集。2014年には、日英の相互理解促進への貢献により日本国外務省外務大臣表彰を受ける。

発表内容

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館（V&A）は1852年、その前年に開催されたロンドン万国博覧会の収益をもとに設立された。V&Aでは開館当初から日本美術に大きな関心を寄せていたが、1860年代から1870年代にかけて欧州および北米でジャポニズムと呼ばれる日本趣味が流行した。V&Aの2代目館長であり、大の親日家でもあったフィリップ・カンリフ＝オーウェンが1873年から1893年までの任期中、V&Aの日本コレクションの拡大に大きく貢献したことは特筆に値する。

V&Aの日本美術およびデザインのコレクションは現在、英国最大級の規模を誇り、日本国外で最も重要なもののひとつに数えられている。収蔵品には武具・甲冑をはじめ、陶磁器、染織、衣装および装身具、漆工、金工、彫刻、版画、絵入り本、絵画などがあり、その収蔵品総数は4万点を超える。

V&Aでは日本の美術品を常設展示してきたが、1980年代までは特定の文化の産物として同一スペースに展示するのではなく、素材の種類、すなわち、陶磁器、金工、染織などの種類に応じて異なるギャラリーに分散する形で展示することが多かった。これが一変したのは1986年のことであり、この年、博物館1階の正面玄関のすぐ近くに400平方メートルの広さをもつ日本美術展示室として東芝ギャラリーが開設された。

東芝ギャラリーはスタントン・ウィリアムズ建築設計事務所のポール・ウィリアムズによって設計され、1986年12月に公開された。これは英国で初めて開設された日本美術常設ギャラリーのひとつであり、現在でも依然として屈指の重要性を誇っている。また、V&Aが外部から資金提供を受けて開設または改修した初のギャラリーのひとつでもあった。

株式会社東芝から継続的な支援を得るとともに、2012年にはギャラリーに東芝の名を冠する契約が2021年

まで延長されたことを受け、V&Aはギャラリーの基礎構造を改良し、展示の内容に再考を加えることができた。マークIIモデルと呼ばれる改装後のギャラリーは、2015年11月4日に一般公開された。

プロジェクト開始時の重要な決定事項は、ポール・ウィリアムズによる設計の全体性を尊重することであり、とりわけ展示ケースと、日本の伝統的建築からヒントを得た頭上を走る欄間のような独特の木製構造物を、そのまま残すことであった。

これを機にギャラリーの壁面および高い天井部分の改装が行われたが、最も大幅な改善の対象となったのは展示ケースの内部であった。ケースの背面板と基盤を、1986年に設置されたスラブシルクの布で覆われた板材から粉体塗装されたスチールに交換した。また、藍色のセクション・パネルを導入し、色彩を加えるとともにスペースの区切りとした。藍色のパネルの前にセクション・タイトルを吊り下げることによって、ギャラリー内の案内が従来よりもはるかに分かりやすいものとなった。

V&Aではこれまで15年にわたって全ギャラリーで使用するための編集ガイドラインを開発してきたが、これに従った正確かつ一貫性のあるキャプション・システムを導入することにより、説明の向上に役立てた。これと同時にセクション・パネルの藍色をテーマ・ラベルにも使用し、セクション・パネルと関連テーマ・ラベルの背景パターンを一致させることによって、展示の視覚的統一を図っている。

ギャラリーの改修全体の中でも、長形LED照明を調節可能な光ファイバー・スポットライトと組み合わせて導入したことが、ギャラリー空間に生き生きとした効果をもたらすという点で最も重要なものとなった。この新しい照明システムがドラマチックな印象を生み出し、展示を大きく変貌させた。さらに、LEDシステムはエネルギー効率が高いだけでなく非常に柔軟性に富んでおり、異なる種類の展示物では許容される最大光源レベルが異なっていることから、内容の入り混じった多くの展示に適した理想的な照明である。

展示内容に関しては、現在、およそ550点が展示されているが、そのうちの3分の2以上がこれまでにギャラリーでの展示が一度もなかったものか、あるいは長く展示が行われてこなかったものである。550点のうち30点は最近になって取得した作品であり、多くはギャラリーの改修を念頭に置いて購入された。そのうちのひとつ、田辺小竹（4代目竹雲齋）による竹工芸の作品はブリュッセルのギャラリーで開催された個展で新たに購入したものである。これと対照をなすものとして、近代的なハローキティ柄の炊飯器はオンラインで購入した。

展示は主としてテーマに沿う形でまとめられている。南から北へと大まかな時代の流れがあり、ギャラリーの南側70パーセントでは歴史的な視点で見た日本、北側30パーセントでは近代および現代の日本を紹介している。

近代および現代に割くスペースを拡大した点が、展示内容に関する最大の変化となっている。これは、来館者を対象とした調査の結果や、V&A内外の関係者の会合、一般の人々と直接触れ合う機会のある博物館のガイド等スタッフからのフィードバックの内容を踏まえたものである。

ギャラリーの南側および中央部分の歴史的展示では、東側の壁に沿って「宗教と儀式」、「芸能」、「袱紗」、「着物」、「装身具」、中央の展示ケースに「喫茶」、「グラフィック・アート」、「漆工」、西側の壁に沿って「侍」、「西洋との関わり」、「明治時代」が並んでいる。

「侍」およびそれと関連する「着物」・「装身具」の展示部分には2つの新しい双方向ディスプレイが設置され、それぞれで3分間の映像を2つ見ることができる。一方は、甲冑の着用手順と、鐙の作り方を紹介している。もう一方では、着物と帯の着付けと、印籠の使い方を緒締めおよび根付けの役割とともに紹介している。

3つめの双方向ディスプレイとして、数年前にギャラリーに設置された、マザランチェスト専用のものがある。マザランチェストは日本から輸出された漆工芸品の例として非常に重要なものであり、1640年ごろに京都で作られた後、欧州に向けて船で出荷された。

歴史的日本から近代日本への移り変わりは写真展示によって示されている。ギャラリー内の近代日本のス

ペースは、西側の壁に沿って展示された「民芸」と、独立型ケースおよび北側と東側の壁を占めるL字型の壁面ケースに展示された「近代および現代」とで構成されている。

「近代および現代」の展示はいくつかのサブセクションに分かれており、「20世紀初頭の着物」、「個人作家による染織」、「アバンギャルド」、「カワイイのカルト」、「個人用電子機器」、「デザインコラボレーション」、「工芸デザイン」、「個人作家による工芸品」が並ぶ。

「民芸」を近代日本のスペースに含めた理由は、「民藝」運動が20世紀の現象であり、その発端が大正から昭和初期にかけての急速な工業化と都市化によって引き起こされた不安定化要素への反応という形で起こったことにある。ここには、東京・駒場にある日本民藝館の展示品に代表されるような歴史的な作品と、民藝運動に加わっている現存作家による作品がともに展示されている。

こうした歴史的な作品と現代の作品を混在させる展示方法は、過去から現在までの文化的実践に連続性があるということを強調する必要があると思われた複数の歴史的展示でも採用している。具体的には「宗教と儀式」、「喫茶」、「芸能」の各セクションがこれに当たる。

The Victoria and Albert Museum's Toshiba Gallery of Japanese Art, Mark II

Dr. Rupert Faulkner

Senior Curator, Japan, Asian Department, Victoria and Albert Museum

Profile

Rupert Faulkner was born in Yokohama in 1955 and educated in the UK. He is Senior Curator, Japan, in the Asian Department of the Victoria and Albert Museum, which he joined in 1984. Having initially been involved in preparations leading to the opening of the Toshiba Gallery of Japanese Art in December 1986, he has been responsible for the V&A's collections of woodblock prints, Japanese ceramics and contemporary Japanese crafts. He was Lead Curator for the recent refurbishment of the Toshiba Gallery, which re-opened to the public on 4 November 2015. His publications include *Japanese Studio Crafts: Tradition and the Avant-Garde* (1995), *Hiroshige Fan Prints* (2001) and *Tea: East and West* (2003). He was the curatorial consultant for the Japanese section of the V&A's *International Arts and Crafts* exhibition (2005). From 2003 to 2011 he co-managed a major Anglo-Japanese research and conservation project focusing on the V&A's Mazarin Chest (co-editor, *East Asian Lacquer: Material Culture, Science and Conservation*, 2011). In 2014 he received the Japanese Foreign Minister's Commendation for his contribution to mutual understanding between Japan and the UK.

Presentation Summary

The Victoria and Albert Museum (V&A) was established in 1852 with the profits made from the Great Exhibition held in London the previous year. Right from the outset, Japanese art was a focus of much interest to the V&A. During the 1860s and 1870s, Europe and North America were swept up in the fashion for Japan known as Japonisme. It is notable that the V&A's second Director, Sir Philip Cunliffe-Owen, was a great Japanophile who did much to expand the V&A's Japanese collection during his tenure from 1873 to 1893.

The V&A's collection of Japanese art and design is today one of the largest in Britain and one of the most significant outside Japan. It comprises over 40,000 objects, including arms and armor, ceramics, textiles, dress and dress accessories, lacquer, metalwork, sculpture, prints, illustrated books and paintings.

Japanese works of art have always been on show at the V&A, but until the 1980s they were to a large degree scattered about in different galleries according to type of material – ceramics, metalwork, textiles etc. – rather than shown in the same space as products of a particular culture. This changed in 1986, when the Toshiba Gallery of Japanese Art opened in a 400 square-meter gallery on the ground floor very near to the museum's main entrance.

The gallery was designed by Paul Williams of Stanton Williams Architects and opened in December 1986. It was one of the first permanent galleries of Japanese art to open in the UK and is still one of the most important. It was also one of the first galleries at the V&A to have opened or undergone refurbishment as a result of external sponsorship.

Thanks to the ongoing generosity of the Toshiba Corporation, which agreed in 2012 to extend its

naming of the gallery until 2021, the V&A was able to upgrade the fabric of the gallery and rethink the contents of its displays. The refurbished gallery, its Mark II model, opened to the public on 4 November 2015.

A key decision taken at the start of the project was to respect the integrity of Paul Williams' design, most notably by retaining the original cases and the distinctive *ranma*-like overhead wooden structure inspired by traditional Japanese architecture.

While the opportunity was taken to redecorate the walls and high-level ceiling of the gallery, it was the interiors of the cases that were subject to the most significant improvements. Powder coated steel was used to replace the 1986 arrangement of slub silk on timber boards for the back panels and base boards. Indigo blue section panels were introduced to add color and punctuate the space. Section titles suspended in front of the blue panels have made navigation of the gallery much easier than before.

Interpretation was improved by the introduction of a rigorous and consistent system of labelling following editorial guidelines developed at the V&A over the last fifteen years for use in all its galleries. At the same time, the visual integrity of the displays was enhanced by using the blue of the section panels on the theme labels and by having matching background patterns on the section panels and their associated theme labels.

Of all the improvements made to the gallery, the introduction of LED lighting in the form of strips combined with adjustable fiber-optic spotlights has been the most significant in terms of animating the gallery space. The new lighting system provides a sense of drama that has totally transformed the displays. Furthermore, as well as being energy efficient, the LED system is very flexible and is ideally suited, in terms of the varying maximum light levels permitted for different types of object, to the mixed contents of many of the displays.

In terms of exhibits, there are approximately 550 objects on display, of which more than two-thirds have either never previously been shown in the gallery or have not been exhibited for a long period of time. Thirty of the 550 objects are recent acquisitions, many of them made with the upgraded gallery in mind. One of these is of a sculptural basketry form by Tanabe Shochiku, now Chikuunsai IV, bought new from a solo exhibition held in a gallery in Brussels. In complete contrast to this, there is also a modern Hello Kitty rice-cooker that was purchased on-line.

The displays are organized primarily according to theme. There is a broadly chronological flow from south to north, with the southern 70% of the gallery devoted to historical Japan, and the northern 30% to modern and contemporary Japan.

The expansion of the amount of space devoted to the modern and contemporary is the largest change in terms of content that was introduced. This was in response to the findings of visitor research, meetings with colleagues inside and outside the V&A, and feedback from museum guides and other staff who have direct contact with members of the public.

The historical displays in the south and central areas of the gallery are, down the east wall, Religion and Ritual, Theatre, Gift Giving, Elegant Dress, and Dress Accessories; down the center in island cases are Tea Drinking, Graphic Art, and Lacquer; and down the west wall Samurai, Engagement with the West, and the Meiji Period.

The Samurai and the paired Dress and Dress Accessories displays are complemented by two new gallery interactives, each showing two three-minute films. The first shows the stages of putting on a suit of armor and the processes used in making a *tsuba*. The second shows how to put on a kimono and *obi*, and how *inrō* their associated *ojime* and netsuke function.

There is a third interactive, introduced into the gallery several years ago, that is devoted to the Mazarin Chest, a very important example of Japanese export lacquer made in Kyoto in about 1640 and then shipped to Europe.

The shift from historical to modern Japan is signaled by a display of photographs. The modern Japanese area of the gallery is divided into Folk Crafts, shown in a wall to the west, and Modern & Contemporary, which occupies an island case and an L-shaped run of wall cases to the north and east.

The Modern & Contemporary displays are divided into a number of subsections, namely Early 20th Century Dress, Studio Textiles, The Avant-Garde, Cult of the Cute, Personal Electronics, Design Collaborations, Craft Design, and Studio Crafts.

The reason for including Folk Crafts in the area devoted to modern Japan is because the Mingei movement was a 20th phenomenon that initially arose as a response to the destabilizing forces of rapid industrialization and urbanization in the Taishō and early Shōwa periods. It includes a mixture of historical items of the kind found in the Japan Folk Craft Museum in Komaba and contemporary objects made by artists associated with the Mingei movement.

The mixing of historical and contemporary objects is also found in those of the historical displays where it was felt important to make the point that there has been a continuity of cultural practice from the past up to the present. The displays in question are Religion & Ritual, Tea Drinking, and Theatre.

Fig. 1 改装後の東芝ギャラリー、西側入口より見る
Refurbished Toshiba Gallery from West entrance

Fig. 2 改装後の東芝ギャラリー、南側入口より見る
Refurbished Toshiba Gallery from South entrance

Fig. 3
阿咩II、竹工芸、虎竹、2014年、田辺小竹
(4代目竹雲斎)
Aun II, basketry, tiger bamboo, 2014, by
Tanabe Shochiku (Chikuunsai IV)

Fig. 4
マザランチェスト(輸出された漆工芸品、
1640年頃)。後ろには双方向ディスプレイ
Mazarin Chest (export lacquer, ca.
1640) and gallery interactive behind

Fig. 5
ハローキティ柄の炊飯器、2014年
Hello Kitty rice cooker, 2014