

フンボルト・フォーラム・ベルリンの日本美術展示室： 概要とプレビュー

アレクサンダー・ホーフマン

ベルリン国立アジア美術館 キュレーター（日本美術）、ドイツ

略歴

ハイデルベルク大学にて東アジアおよびヨーロッパ美術を学び、席絵の伝統の研究により博士号取得。1999–2004年に同大学にて日本美術史講師。2004年夏より、ベルリン国立アジア美術館にて日本美術担当学芸員として勤務。「日本美術 - ジョン・C・ウェバー・コレクション」(2006)、「イケムラレイコ：これからもしくは儂い存在」(2011)、「虎・鶴・美女 - クラウス・F・ナウマンコレクションの東洋美術」(2016)等の特別展を担当。主な専門は、近世から現代までの日本の視覚文化、日本美術における社会経済史、日本美術史の分類学および認識論における諸問題。

発表内容

2017年1月8日をもって、ベルリン国立アジア美術館 (Museum für Asiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin) はベルリン郊外のダーレムにある建物を閉館して、ベルリン中心部の歴史地区にある、かつてプロイセン王やドイツ皇帝の居城があった場所に当時の建物を模して新たに建設される建物への移転準備に入った。そこでは、ベルリン国立民族学博物館、ベルリン市歴史博物館およびフンボルト大学の収蔵品も加えて、世界の現状に重点を置いた諸文化間の対話の中心的存在となるフンボルト・フォーラムの一員となる予定である。建物自体は、大通りの一端にあり、博物館島の名で知られ、世界文化遺産に指定されている国立博物館・美術館群に隣接する街の中心地で現在も建設中である。

フンボルト・フォーラムの日本美術展示室は、新しい建物の北西角最上階に当たる3階に入る予定である。展示室は長さ35メートル、幅21.5メートルほどの長方形で、総床面積は約750平方メートル、北側と西側の壁二面に窓が並ぶ。この空間には3か所から入ることができるため、来館者の流れがどのようになっても対応できるレイアウトにする必要がある。したがって、時代順の展示法が採用されていた場合には問題が発生していたかもしれない。結局、収蔵品と空間の制限や、目的論的物語性を重視する最近の美術史における批評、そして学際的アプローチを強調して作品の多角的な解釈を歓迎するフンボルト・フォーラムの使命を考慮して、日本美術を一つの概念で一括りにしての説明はしないことになった。全体的・包括的な展示形式よりも、展示品間の関係性をあまり強調し過ぎず入れ替えを行っても違和感のない形にして、展示品同士が展示内容を補い合うような、いくつかのテーマを組み合わせた形式にすることになった。定期的に展示を入れ替えれば、アーティストや外部のキュレーター、あるいは他分野の専門家が時折参加するという形で、美術館運営の現在の方向性とは異なる展開を取り込んでいくことも可能になる。テーマとしては、素材の多様性や歴史の広がり伝えるようなもの、そして、日本のさまざまな時代において、何を美術としてとらえるかという問題に関わる言説や社会慣行のさまざまな側面に触れることを来館者に促すようなものが選定された。それらは次の8つのテーマで、戦略に従って展示ケースの置き場所や組み合わせを決めて、独立した部屋のように区画を設計して展示を行う。

茶の美術：作品を肌で感じ、それについて語る双方向性総合芸術

茶道具は初期の頃からコレクションにとって不可欠な要素であり、2000年にダーレムの美術館展示室が改修されて以来、茶室は生きた伝統として茶道を実演する舞台という役割を演じている。過去と現在をつなぐという意味で、茶室はさまざまな地元の人々と世界各地からの来訪者の出会いをもたらす最高の場所である。ここで来館者は、多目的で柔軟性のある空間という概念、そして平面や立体の芸術作品を収める陳列棚の原形といえる「床の間」といった、伝統的な内装の特徴をわかりやすい形で体験できる。茶会を実演もしくはビデオで上映することで、茶道の所作、もてなす側ともてなされる側のやりとり、茶器の扱い方といったことについていくらかでもイメージをつかんでもらうことができる。展示ではさらに、簡素な朝鮮陶器碗のような、実用品から審美的鑑賞の対象へと変容したものの、作品の名付け方、茶道具を記録した茶会記や蒐集品目録といったものも扱う。来館者は畳2枚敷きの空間で、現代の茶碗を実際に手に取り、同じようなタイプの由緒ある茶碗のことを詳しく学ぶことになる。つまり来館者は、日本の多くの伝統芸術で強調されているあらゆる感覚を使って感じ取ることの重要性や、西洋の人間にとってはより身近であるカントやヘーゲルの観念論の伝統における「純粹美」の定義とは異なっているかもしれない日本での美術の捉え方をじかに経験できるということである。

書院（書齋）の美術－接客の間の展示および枠組み装置としての「床の間」（15世紀末～16世紀中頃）

畳敷きの床や低い書き物机、そして「違い棚」や「床の間」といった枠組み装置を特徴とする書院造の登場を背景に、室町期の絵画や漆器、陶磁器、さらに中国（朝鮮を含む）由来の作品を展示する。そのほかに、足利將軍家の接客の間の「飾り」の文化と、室町時代に今でいうキュレーターのような役割を持ち、蒐集品目録の作成や美術品の飾り方の指示も行っていた「同朋衆」と呼ばれる専門化した美学指南役の出現についても検討する。

画像、文章、演技：上流階級文化における文学、美術、芸能の相互作用（17・18世紀）

このコーナーでは、絵巻物・書、筆記用具・小物類、能楽堂の能装束・能面に焦点を絞り、文学、美術、芸能の表現手段の関連性やモチーフの相互関係をたどる。また、文筆が担うさまざまな社会的・政治的役割のほか、文学についての学識ならびに上流階級に求められる素養として詩歌、書、それらほどではないものの絵画をたしなむことの重要性について検討する。時間があれば、規範教育の普及に用いる媒体としての木版印刷本を取り上げる。

日本の陶磁文化と宮殿のための磁器：実用品から美術品まで

この空間では、こじんまりした研究用展示室風の密度の高い陶磁器展示と、2つの展示ケースを使って国内用と輸出用の代表的な陶磁器の展示を行う。技法や材料に重点を置いた展示になる。磁器を例にとって、技法の伝播（朝鮮から日本、日本からヨーロッパ）と貿易を通じた交流について検討する。

絵画と表現の空間：屏風と襖（17～19世紀）

居城の接客の間にある障壁画が持つ没入型の効果に着想を得て、屏風をのせた台座2列が並べられ、奥の方には掛け軸を展示する「床の間」風ケースが配置された室内に入ると、来館者は絵が描かれた面に四

方を囲まれたような感覚を体験する。ここの展示ポイントとなるのは、象徴性の高い、外界と切り離された空間を創出する手段となっている屏風という形式である。そうしたことから、伝統的内装の多目的に対応する柔軟性に関連する伝統的絵画形式の可動性と、象徴的な意味合いを持つ屏風のような絵画を通じて空間に象徴的なメッセージを持たせる可能性について検討する。また、権力の表明に関わる問題や、国際交流における外交手段としての屏風という形式の魅力に関わる問題も取り上げる。

都市・地方における美術の大衆化 (17世紀末～19世紀)

ここでは、木版画のコレクション、江戸期の絵画、陶磁碗・漆椀、場合によって染織から例をとりながら、木版印刷革命が知識の普及に与えた影響と、近世初期に人口密集都市で高度に洗練され細分化された消費・芸能文化が出現した事情について検討する。この展示空間の一角では19世紀全体の作品を紹介するほか、例えば歴史画での天皇の役割など、(国の)伝統の創造に関する疑問が、文化の違いを超えてベルリンの国立美術館の絵画と比較することによって明らかになるかもしれない。

東洋の宗教美術

この展示室は南アジアから東アジアへの仏教伝来をメインテーマにしており、その一角に日本の彫刻、絵画、祭祀具が展示される。ここでは、地域を超えた関連性、日本における宗教的伝統の多様性、そして明治期に見られる信仰対象(宗教儀礼の偶像や祭祀具)から美術品への変容という3つの側面に注目する。

東アジアの近現代美術／美術の多地域側面に関する企画展用のホワイト・キューブ

中国・朝鮮・日本の作品を企画展としてともに展示する空間で、東アジアの20世紀と現代の美術の動向に重点を置く。

The Asian Art Museum, National Museums in Berlin's Galleries for the Arts of Japan at the Humboldt Forum: A First View

Alexander Hofmann

Curator, Arts of Japan, Asian Art Museum, National Museums in Berlin

Profile

Alexander Hofmann studied East Asian and European Art History at Heidelberg University. He received a Ph.D. with a thesis on the tradition of paintings executed on the spot (*sekiga*) and taught at his alma mater Japanese art history from 1999-2004. Since summer 2004 he is the curator for the arts of Japan at the Asian Art Museum, National Museums in Berlin. Major exhibitions include: "Arts of Japan - The John C. Weber Collection" (2006), "Leiko Ikemura: Korekara or the Exhilaration of Fragile Being" (2011), and "Tigers, Cranes, Beautiful Women - Asian Art from the Klaus F. Naumann Collection" (2015). His main fields of interest are the visual cultures of Early Modern to contemporary Japan, the socio-economic histories of the arts in Japan and questions of taxonomy and epistemology in Japanese art history.

Presentation Summary

As of January 8, 2017 the Museum für Asiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin (Asian Art Museum, National Museums in Berlin) closed its premises in suburban Dahlem to prepare for the move to a brand new building located on the former site of and modeled after the Palace of the Prussian Kings and German Emperors in the heart of Berlin's historic city center. There it will together with collections from the Ethnological Museum, National Museums in Berlin, the Municipal Museum Berlin and Humboldt University form part of the so-called Humboldt Forum, a center for dialogue between the cultures of the world with particular emphasis on the current state of affairs. The building itself is currently still under construction on a site located as the focal point at one end of a major thoroughfare and adjacent to the ensemble of national museums known as Museum Island, a designated World Cultural Heritage site.

The galleries for the arts of Japan at the Humboldt Forum will be located on the third or topmost floor in the northwestern corner of the building. They form a rectangle approximately 35 meters long and 21.5 meters wide, with a total floor space of approximately 750 square meters, and windows on the two exterior sides. This space is accessible via three entrances and thus the gallery layout has to allow for a multi-directional flow of visitors which might have created a problem if a chronological order had been adopted. However, in consideration of the limitations of the collection and the space, the criticism in recent art history of teleological narratives and the Humboldt Forum's mission to highlight multi-disciplinary approaches, open to multiple readings of objects, it was decided not to aim for a comprehensive representation of a single idea of Japanese Art. Instead it was decided to opt for a combination of thematic approaches which are meant to complement each other in an episodic, open and additive rather than a holistic-comprehensive fashion. Regular rotations will allow for the integration of ongoing developments and alternative narratives in the form of occasional interventions by artists, outside curators or specialists from other disciplines. The topics were selected to convey a diversity of media and historical breadth and to invite visitors to engage with various aspects of discourses and social practices which might at various times in Japan qualify objects as art. The following eight topics will be addressed in discrete room-like areas created through the strategic positioning and formation of display cases.

Arts of Tea: An Interactive Gesamtkunstwerk for the Experience of and Discourses about Objects

Tea utensils formed from the outset an integral part of the collections and since the renovation of the museum's galleries in Dahlem in the year 2000 a tea room serves as the stage for the actual enactment of this practice as a living tradition. Connecting past and present, the tea room is a prime site for the encounter between members of various local communities and an international audience. Here visitors experience defining features of traditional interiors such as the concept of a multi-purpose, flexible space and the *tokonoma* alcove as a proto-display case for two- and three-dimensional art works. Actual tea ceremony demonstrations, or alternatively, video presentations provide a glimpse of some notions of comportment, physical interactions and the handling of objects. Exhibits will furthermore tackle the objet-trouvé style transfer of objects, such as with simple Korean pottery bowls, from utilitarian contexts to one of aesthetic contemplation, the naming of objects and the proto-art historical documentation of tea utensils in tea diaries and collection catalogues. A platform of two tatami mats will serve as a station where visitors may actually handle modern tea bowls and explore documentation on historical bowls of similar types. They will thus experience first-hand the importance of a multi-sensual approach stressed in many traditional arts of Japan and a notion of art which might be different from more familiar definitions of "pure beauty" in the idealist Kant-Hegel tradition.

Art in the *Shoin* (Writing Studio) – Reception Room Display and the *Tokonoma* as Framing Device (Focus: late 15th–mid 16th c.)

The evolution of *shoin* style interiors with their characteristic *tatami* floors, low writing tables and display spaces which act as framing devices, such as alcoves with staggered shelves (*chigaidana*) or *tokonoma* alcoves, sets the context for the display of Muromachi period paintings, lacquers and ceramics, also including objects from China (and Korea). The cultures of reception room display (*kazari*) at the Ashikaga shoguns' court and the emergence of specialized aesthetic advisors called *dōbōshū*, who acted as proto-curators and also authored collection catalogues and instructions on display will also be discussed.

Image, Text and Performance: The Interplay of Literature, Visual and Performing Arts in Elite Cultures (Focus: 17th, 18th c.)

This corner will trace inter-media connections and motivic links between literature, the visual and performing arts with a focus on narrative painting and calligraphy, writing implements and accessories, and costumes and masks of the elite Nō theatre. The diverse social and political roles of writing will be discussed here, as well as the importance of erudition in literature, the composition of poetry, calligraphy, and to a lesser extent, painting as a requirement and prerogative of elite status. Wood-block printed books as a medium for the dissemination of canonical learning may occasionally round off this presentation.

Ceramic Cultures of Japan and Porcelain for Palaces: From Utilitarian Vessels to Works of Art

This space will include a small study gallery style dense display of ceramics and two display cases which feature examples for domestic use and for export. The focus will shift to technique and material. Taking the case of porcelain as an example, the cultural transfer of techniques (from Korea to Japan, from Japan to Europe) and contacts through trade will be discussed.

Painting and Spaces of Representation: Screens and Sliding Doors (Focus: 17th–19th c.)

Inspired by the immersive effect of wall paintings in the reception rooms of castle-residences, visitors will experience the feeling of being almost surrounded by painted surfaces in a room which is lined on two sides with pedestals for the presentation of screens and a *tokonoma*-style case for the display of hanging

scrolls on the far end. Here the focus will be on the format of screens as a medium for the creation of discrete spaces of high symbolic meaning. In this context both the mobility of traditional painting formats in connection to the multi-purpose flexibility of traditional interiors and the possibility to charge a room via paintings such as screens with symbolic messages will be discussed. Issues concerning the representation of power and the allure of the screen format as a diplomatic gift in international exchange will also be featured.

Popularizing the Arts in Urban and Rural Spaces (Focus: late 17th–19th c.)

The impact of the wood block print revolution on the dissemination of knowledge and the emergence of highly sophisticated and differentiated cultures of consumption and entertainment in the densely populated cities during the early modern period are discussed here with a sampling from the woodblock print collection, Edo period paintings, and ceramic and lacquer serving vessels, and occasionally textiles. The entire nineteenth century will be treated as part of this space and questions on the creation of (national) traditions, e.g. the role of the emperor in historical paintings, might be put into relief through transcultural comparisons with paintings from the National Gallery.

Sacred Arts of East Asia

A corner in this gallery, which takes as its main subject the transmission of Buddhism from South to East Asia, will be taken up by sculptures, paintings and some ritual implements from Japan. Three aspects will be highlighted here: trans-regional connections, the broad diversity of religious traditions in Japan, and the transition from icons and objects of religious cult practices to art objects in the Meiji period.

White Cube for Temporary Displays of Modern and Contemporary Art, and Trans-regional Aspects of the Arts in East Asia

Another space where objects from China, Korea and Japan might be displayed together in temporary exhibitions focuses on developments in the twentieth century and contemporary arts in East Asia.

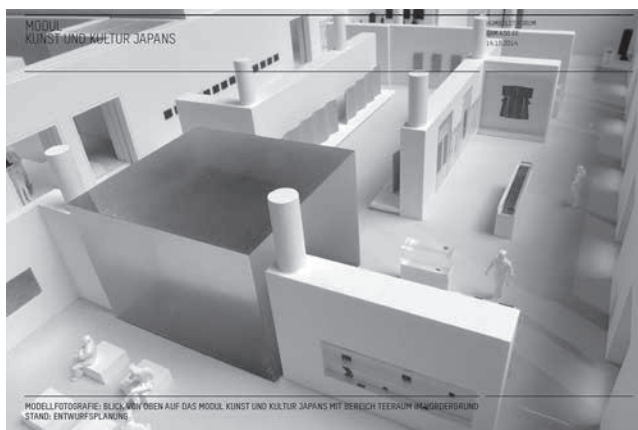

Fig. 1

Fig. 2

展示室の風景（模型） Views of the Galleries (Model) ©Ralph Appelbaum Associate, Berlin