

Fun with Collection
見る楽しみ・知る喜び—美術史・市場・修復編

Fun with Collection
The Joy of Seeing and Knowing: Art History, the Art Market and Conservation

会期:2007年7-8月
主催:国立西洋美術館

Duration: July - August 2007
Organizer: National Museum of Western Art

Fun with Collectionは、国立西洋美術館の所蔵作品を中心に、毎回特定のテーマを設けて美術作品を紹介する小企画展である。この企画は、子どもから大人までを対象に、美術作品をさまざまな視点から共時的に鑑賞する機会を提供することによって、美術作品をより身近なものとして理解し、楽しんでもらうことを目的としている。

美術作品を見ると、わき起こる喜びや悲しみといったさまざまな感情に心が揺り動かされることがある。こうした感情に身をまかせながら作品を鑑賞するのは、美術館を訪れる多くの人々にとっては自然な美術の楽しみ方である。しかし、ある作品を見て、疑問を感じたり、何かを発見したりすることもある。その瞬間、そこには感性だけではない認識や批判、あるいは分析といった行為が始まっている。鑑賞者の多くは、美術を感性で体感するように楽しむ一方で、実は意識的に分析しながら作品を見ているのである。

今年は、このように意識的に、また自覚的に作品を見ることを促し、美術作品を取り巻くさまざまな文化的、科学的な情報や知識を提供することによって、作品をよりいっそう楽しむことを目的とした。ある時代や文化の中で制作された作品は、多くの情報を含んでいる。そこで今回は、多岐にわたる情報の中から美術史、美術の市場、作品の保存修復という3つの分野に焦点をあてた。

人類の長い歴史の中で、美術はどのように展開してきたかを研究する美術史という学問は、作品をより深く理解し、楽しむための豊富な視点を提供してくれる分野である。しかし、その研究方法は複雑でさまざまな考えがあり、それに伴う成果もまた膨大となる。そこで、研究の成果そのものではなく、当館で実施されているオールドマスターの調査研究の方法と、フランス近代美術を代表するモネの絵画作品《ボプラ並木》の研究に関する複数の視点を紹介するプログラムを実施した。研究方法の多様性を紹介することによって、その成果の広がりや奥行きがあることを示したのである。また、小学生にはゲームやクイズなどをとおして作品について知るプログラムを、高校生にはギャラリートーク、映画、調査など多様な手段をとおしてモネについて学ぶプログラムを実施した。

作家の手を離れた作品は、どのようにして個人の手し、あるいは美術館に収蔵されるのだろうか。この疑問に答えるために、工業製品とは異なり、定価のない美術作品の値段が決定されるオークション、美術市場の歴史や仕組み、最近の動向について講演会を行なった。そして、別の講演会では、実際に作品を収集所蔵するコレクター

の立場から、個人コレクターと公的な美術館という異なる蒐集の意図や役割を紹介した。さらに個人が経営する街中のギャラリーを訪ねて、今日社会で流通している美術作品の一部を見る機会を提供した。

長い年月の後に痛んだ作品を修復する技術は、近年科学的な調査研究によってさらなる進歩を遂げつつある。修復は、作品のメディアによってその専門性も分かれている。今回は、絵画と彫刻というふたつのメディアをとりあげ、修復の理念とともに修復室においてそれぞれの修復の方法の一部を実見あるいは体験するプログラムを行った。ここでは、物質としての作品がもっている情報とそれによどのようアプローチするのかを紹介した。

美術作品にまつわる多様な知識や情報を得ることによって、作品にもう一歩近づいて考え、楽しむことを促すという本企画の目的は、概ね達成されたと思われる。それは、各プログラムの参加者に対して行なわれたアンケート調査の結果に示されていた。プログラムの内容に対しての興味や満足の高さが窺われた。また、次のプログラムへの希望として、作家や様式、あるいは技法などのより詳しい情報を望む声が多かった。

今回の結果をもとに、個々のプログラムの内容と構成については反省を加え、次年度も同じテーマで異なる分野に焦点を当てて実施する予定である。
(寺島洋子)

企画:寺島洋子、酒井敦子、横山佐紀、佐藤厚子(客員研究員)

The *Fun with Collection* series of programs introduce theme-related art works chosen from the NMWA's collections. The goal of this series is to assist a broad range of visitors, from children through adults, as they enjoy and become familiar with art works by offering opportunities to appreciate art works from a variety of different viewpoints.

Diverse emotions, from joy to sorrow and pain, strike the heart when we view art works. Surrendering ourselves to these emotions as we appreciate the art work is the perfectly natural way in which most people enjoy art works in museums. However, when viewing a certain work, there are also instances where questions arise, discoveries are made. In that instant, there are the acts of awareness, judgment and analysis that go beyond simple emotion. While most people

appreciating art experience the visceral pleasure of enjoying the emotions evoked by art, sometimes there is also an element of conscious analysis of the art work in question.

The aim of the program this year was to encourage this conscious, self-aware viewing of art works, by providing the cultural and scientific information and knowledge that surrounds the art work, thereby giving people an opportunity to deepen their enjoyment of the work. Art works are created in the midst of a specific period and culture, and by nature, they incorporate a massive amount of information in their images and forms. In this study we concentrated on three diverse types of art information, namely the art historical, art market and conservation information related to each piece.

Art history is the academic discipline that researches how art developed in the midst of the long history of mankind, and is a field of study that provides a rich vantage point on art that can heighten our understanding and pleasure in a work. However, there are all manner of complex ways of thinking within the single discipline of art history and there is a correspondingly massive amount of results from various kinds of studies. In this program, rather than introducing the results of such art historical studies, we presented the survey methods actually used on the Old Master works in the NMWA collection, and various viewpoints regarding the research on Monet's *Poplars in the Sun*, one of the museum's major examples of French modern art. Through this introduction of the diverse methods of art history we can see the depth and breadth of the results of art historical research. For elementary school students we presented a program that used games and quizzes to give them an opportunity to learn about Rodin's artwork, while for high school students, we presented gallery talks, films and books so that they could learn about Monet and his works.

Regarding our second focus, on art markets, the question arises, when an artwork leaves the hands of its creator, what kind of individual collector or museum becomes its owner? In order to answer this question we conducted lectures on the art market itself, from auctions that set prices for the art works when there is no set price unlike industrial products, to the history and makeup of the art market, and its recent trends. In another lecture we discussed collectors and introduced the different intentions and functions of individual collectors and public museums that actually own art works. We also presented a tour to a privately owned art gallery where we had the opportunity to see some art works currently being traded in society.

Regarding our third focus, conservation, the techniques and skills involved in repairing art works damaged through the long years of history have been greatly advanced through modern scientific survey methods. The specialists involved in conservation differ according to the medium of the artwork. In this section of the program we took up two different media, namely painting and sculpture, as we explored the concepts of conservation, along with the actual experience of seeing some conservation methods in use in the museum's conservation studios. This program introduced how to approach the physical form of an art work and the information included in that physical form.

From the information and knowledge about an art work we can come one step closer to the art work, and further deepen our enjoyment of it. This program succeeded overall in achieving this aim, as indicated by the questionnaire completed by the program participants. These questionnaires indicated interest in and high satisfaction levels with the program contents. Further, participants expressed their hope for future programs including more detailed knowledge and information about artists, styles and techniques. The results of this questionnaire will be reflected in the contents and structure of future individual programs, and the same theme will be explored next year focusing on different types of art information.

(Yoko Terashima)

Planning: Yoko Terashima, Atsuko Sakai, Saki Yokoyama, Atsuko Sato
(Guest Researcher)