

大学院生プロジェクト型研究・研究成果報告書

研究代表者：渡邊 祐子 (成人継続教育論研究コース)

■ 研究題目
美術館および美術館スタッフの役割と専門性に関する研究
■ 研究代表者・分担者 氏名
渡邊 祐子 (成人継続教育論研究コース) (研究代表者)
■ 研究成果概要 (目的、実施内容、結果、今後の課題など)
<p>1. 目的</p> <p>現代社会の変化や来館者のニーズに対応するために、その機能や役割を明らかにし、スタッフの専門性を高めることが美術館・博物館の今日的な課題となっている。わが国の美術館では、各館の特性を活かした実践が行われているものの、それらの活動を支える基盤は欧米と比較して充実していないことや、美術館の役割やスタッフの専門性を明らかにするような理論的・実証的研究がいまだに発展の途上にあることが指摘され続けている。本研究の目的は、館種によって特徴づけられる美術館の役割とその多様性を明らかにし、スタッフを含めた美術館の専門性を考察することを通じて、美術館の今日的な存在意義を検討することである。</p>
<p>2. 実施内容</p> <p>本研究では、地域社会や市民とのコミュニケーションのあり方を重視する観点から、美術館と美術館スタッフの役割および専門性を考察するために、美術館や博物館が多数点在し、その地域における適応力と発展力の強さを感じさせる瀬戸内海地域の 12 の施設を調査対象に据え調査・研究を行った。調査では具体的に、(1)美術館の多様性とその役割、(2)美術館の機能と専門性を考察するための資料収集およびスタッフやボランティア・スタッフへのヒヤリングを実施した。また、これらの調査と並行して、講演会や学会への参加を含めた関連活動への参加と先行研究の収集による検討を行った。</p>
<p>3. 結果</p> <p>調査研究を通じて、美術館は(1)公共機関としての美術館、(2)文化的支柱としての美術</p>

館、(3)美術館の枠組みをこえた祭典：トリエンナーレに大別することができた。またそれぞれは異なる役割や専門性を担っていることが明らかになった。

(1) 公共機関としての美術館

その多くが公立美術館である「公共機関としての美術館」には、都市型美術館としての立地、施設設備の充実、教育プログラムの設置、活字による情報提供、友の会の活発な活動などの共通した特徴がみられた。このことから、公共的な領域に位置づく美術館は、つよい外発的な動機付けにより、所蔵作品、教育プログラム、人材の確保において美術館としてのソフトウェアにおける課題を克服し、郷土性を活かした展示や、公教育機関として可能な教育プログラムの開発・提供をおこなう役割を担っていることが指摘できる。また、従来から問題視されている大型展による集客に頼ることなく、観客をアートに巻き込み長期的な対話を可能とする特別展を企画していることから、その専門性は基本機能の遂行とともに、所蔵作品の展示による各美術館の全体像を示す所蔵作品展と、人々の間にある議論を美術館の中に反映させる特別展のバランスの取れた開催にもあることが明らかとなった。

(2) 文化的支柱としての美術館

「文化的支柱としての美術館」の多くは私立美術館として運営されており、それらは「公共機関としての美術館」とは対照的に、中央から幾分か離れた地方に位置し、施設設備が限定的であることにその特徴がみられる。その一方で、各美術館は作品の収集活動を持続可能な形で発展させ、公共的な取り組みを行っていることや、創立者や作家の精神・思想が色濃く反映した活動の基盤があることがうかがえた。こうした特色は、土地と美術館、美術館と所蔵作品、作品と理念、理念と活動の親密な距離感と一体感を生み出し、個々の美術館の固有性と価値を体現することを可能としている。教育的な情報提供の量や方法、プログラムの編制はさまざまであるが、所蔵作品に対する所有意識と価値認識が高く、所蔵作品の魅せ方や観客やニーズの理解にその高い専門性が見うけられた。つよい内発的動機による継続的な活動や活動を通じた人々との交流によって周辺環境にとけこみ、地域の精神文化の拠点となる「文化的支柱としての美術館」は、美や美的体験そのものの重要性を認識した観賞体験を提供することに注力している。

(3) 美術館の枠組みをこえた祭典：トリエンナーレ

アートの力によって都市や島が本来持っていた活力や固有の価値を取り戻すことをその役割とし、美術館という枠を超えた芸術参加のひとつの形態を示すのが、「美術館の枠組みをこえた祭典：トリエンナーレ」である。今回調査を実施した「瀬戸内国際芸術祭2013」では、島々の生活空間で自然と人間とが創り出すアートのコンビネーションや、メ

ッセージを感受するための参加者自身のアートへの参与によりトリエンナーレが成立していることがわかった。都市や島そのものをその場所に帰属する新しいオブジェのように見なすトリエンナーレは、大部分において美術館一般の役割や専門性から解放されている。しかしその機能や意義は、文化的な祭典による経済の再生、土地固有の特徴の祝福あるいは浄化、そして芸術と現実の生活の結合などにあり、「経済と文化」や「美術館と所蔵作品」のイデオロギー的な構成を疑問視する潜在的なメッセージを、参加者によるアートへの参与で体感してもらうためのさまざまな仕組みが仕掛けられていることがわかった。

4. まとめと今後の課題

美術館は、美術館の所蔵作品はもちろんのこと、情報やサービスなど、美術館が持つあらゆるリソースを活用した活動を通じて、あらゆる人々に知識を与え、市民が対話し、議論する社会的な場として機能することが望まれている。しかしながら、美術館には複数の形態があり、その使命や役割もさまざま、求められる専門性も多岐にわたっていることが調査・研究から明らかとなった。このことから、美術館の役割や専門性を一義的に定義したり、講習を受ければ身に着けられるような理論や技術、社会教育的なプログラムを移植したりすることが、最も優れた方策ではないことがわかる。美術館は、その基本機能と使命をまっとうするための専門性ととも、美術館内外における現代的な課題と向き合い、それらの問題意識を展示に反映させ、観客のみる目を育て、観客の声に耳を傾けるなかで、土地や人々と美術館との親和性をはぐくむことが求められる。それを可能とするためには、時間的・財政的な余裕や美術館同士の情報の共有が必須であり、美術館の活動の基盤を内発的に動機づけるとともに、美術館の価値と問題を外部と共有することが必要となるだろう。

Graduate Student Project Type Research Research Report

Principal Investigator: Yuko Watanabe (Adult and Continuing Education)

■ Title
Research on the Roles and Professions of Art Museums and their workers
■ Name of the Principal Investigator and Co-Investigator(s)
Yuko Watanabe (Adult and Continuing Education)(Principal Investigator)
■ Outline (Research Purpose, Details, Results and Future issues, etc.)
<p>1. Purpose</p> <p>Because art galleries and museums are required to manage the continual changes in modern society, as well as visitors' needs, some recent issues have arisen; particularly, it is unclear how to define the function and role of art galleries and museums, or what and how to improve the abilities of their staff. In our country, art galleries are endeavoring to continue their various practices, though it has often been pointed out that we do not have a strong basis for these activities compared to Western countries, and that both theoretical and practical research which clarifies the function of art museums and their staffs' profession is still in progress on this issue. The purpose of this study was undertaken to examine the significance of art museums today, through identifying their role and diversity characterized by its type—"art", and considering the professions of them and its workers.</p>
<p>2. Details</p> <p>This study was conducted to research the roles and professions of art museums and their staff in the coastal area of the Seto Inland Sea, where a large number of museums are scattered, and is demonstrating museums' adaptability and numerous opportunities for local community and people. This study targeted 12 art museums to explore (1) the types and roles of art museums, and (2) the functions and professions of art museums. The researcher conducted interviews with staff and volunteers, and collected related materials. Also referring previous research and participating in some conferences and lectures were required to pursue this study simultaneously.</p>

3. Results

Art museums were divided into 3 types, (1) art museums functioning as public institutions, (2) art museums functioning as pillars of culture, and (3) Triennale and Biennale— art museums with “Ceremonial Functions”. In addition, each museum type plays a particular role and professions based on its form.

(1) Art museums functioning as public institutions

Most of the art museums regarded as “art museums functioning as public institutions” are public art museums. These have remarkable similarities, such as a central location, well-equipped facilities, comprehensive educational programs, character information, and lively club activities. From those results, most of the art museums in this category are characterized by firm requirements regarding their collections, educational programs, and staff, who are extrinsically motivated and must be proficient in handling the collections. The role of art museums as public institutions is to hold exhibitions that reflect regional characteristics, and to develop and offer educational programs, similar to other public educational institutions. In addition, results revealed that most art museums functioning as public institutions not only rely on blockbuster exhibitions that have strong customer attraction which have been questioned conventionally, but also propose and plan special exhibitions that involve visitors with art and make long-term impacts among visitors and art museums. Its professions can be recognized as performing the basic functions of a museum and balancing normal exhibitions, which indicate each museums’ purpose and value as their entire structures of activities, and special exhibitions, which reflect real issues among people in the wider world.

(2) Art museums functioning as pillars of culture

Most of the art museums in this category are private art museums. Most of this type of art museum, in contrast to “Art museums functioning as public institutions,” are located at some distance from the city center and have facilities that are not ostentatious. However, these art museums develop their collection sustainably, and implement various community activities, which tend to be heavily colored by the spirit and thoughts of their founders and artists. These traits become the components to create harmony between art museums and its local locations, collections, ideas, and activities, thereby allowing these museums to express their distinctiveness and value. The methods of providing and amount of educational information and program designs are generally not standardized like “Art museums functioning as public institutions”; in contrast, these museums are always highly conscious of the proprietary and value of their collections. Their professions are to exhibit their collection in as attractive a way as possible and to understand each visitor’s needs. These art museums blend into the surrounding communities through the continued

activities which are intrinsically motivated and interactions with people through the activities and aware of the importance of esthetic experiences to become a base spiritual culture in a local society.

(3) Art museums with ceremonial functions

Art museums with ceremonial functions have a role of creating new forms of participation, thereby exceeding the duties of traditional art museums, and of bringing energy and unique value to cities or islands where these have been lost. During this study, I visited the “Setouchi Triennale 2013” and discovered that this form of art museum creates its own function through visitor participation. Furthermore, these museums combine art originating from nature and people in a real living space. The Triennale or Biennale has been released from the standard function and professions of traditional art museums and regards the city and entire island as new objects of art. However, I suggest that the Triennale has a specific functions and significance, such as revitalizing the economy with cultural ceremony, celebrating or refining the historical and regional background of the location, combining art and real life, and including ideological messages questioning the recent relationships between “economy and culture,” as well as “art museums and their selected collections.” These types of art museums like Triennale and Biennale are functioned as mechanisms and social devises for experiencing art with active participation of participants.

4. Conclusion and Future Issues

The function of art museums is to give knowledge and provide a social space where people can interact and debate through their art collection, information, services, and all of their other resources. However, this research and study clarified the fact that art museums have several forms, and these differ in their purpose, roles, and staff requirements. The results from my research indicate that unequivocally defining the roles and professions of art museums, grafting theories and techniques which can be learned from lectures or providing programs and lectures as social education are not the real solution for handling issues of functions and professions. Each art museum needs to be professionally equipped for its particular function and purpose. At the same time, museums are highly recommended to pursue and discover today’s social issues inside and outside of the museums, and reflect those issues through their exhibitions. Furthermore, they should cultivate visitors’ appreciation, carefully listen to what visitors have to say, and nurture the relationships between local location and art museums, and people and art museums. To implement these recommendations, art museums should pass through the process of internal originating development to form the basis of their activities, and should request the necessary time, finances, and opportunities to share information with other museums.