

特別展「きもの KIMONO」開催記念国際シンポジウム

Kimono: Fashioning Identities International Symposium

日本文化としての「きもの」を考える

Revisiting the Role of the Kimono in Japanese Culture

2020.4.19

東京国立博物館
Tokyo National Museum

この冊子は2020年4月19日(日)に開催される予定であった当該シンポジウムの配布資料です。新型コロナウイルスの感染予防と拡散防止のため、当初予定のシンポジウムを延期することでこれまで開催を検討してまいりましたものの、国内外の現況を踏まえ、プログラムに沿ったシンポジウムの開催を中止せざるを得なくなりました。

参加を心待ちに予定されていた皆様へ心よりお詫び申し上げますとともに、この配布資料をお手に取ってご覧いただければ幸いと存じます。また、このシンポジウムに関連する動画を2020年内を目安に制作・配信する予定であります。当館ウェブサイトにご案内する予定ですので、併せてご利用ください。

なお、こちらの配布資料の記載内容は2020年1月段階のものです。そのため、シンポジウムのスケジュールや発表要旨等、記載の一部が当初のままとなっております。あらかじめご承知おきください。

This booklet was prepared for distribution at the international symposium “Revisiting the Role of the Kimono in Japanese Culture,” originally scheduled for Sunday, April 19, 2020, at the Tokyo National Museum. It was to have taken place during the special exhibition *Kimono: Fashioning Identities*, originally scheduled for April 4–June 7, 2020, and later postponed until June 30–August 23, 2020, due to the novel coronavirus pandemic.

The in-person international symposium was also initially postponed before being cancelled in light of the ongoing situation in Japan and around the world. Instead, the Tokyo National Museum is producing video presentations by symposium speakers, to be made available online in winter 2020–2021. Look for details on the museum’s website, www.tnm.jp.

We sincerely apologize to registered symposium attendees and hope that this booklet will give an outline of the program as it was intended. Please note that the contents were prepared in January 2020, so some aspects, including schedule and some lecture topics, may not accurately reflect later changes.

主催者挨拶	Greetings from the Organizers	2
-------	-------------------------------	---

スケジュール	Schedule	4
--------	----------	---

基調講演	Keynote Speech	6
------	----------------	---

切畑健 (京都国立博物館名誉会員)
Kirihata Ken | *Curator Emeritus, Kyoto National Museum*

発表1	Presentation 1	8
-----	----------------	---

河上繁樹 (関西学院大学教授)
Kawakami Shigeki | *Professor, School and Graduate School of Humanities, Kwansei Gakuin University*

発表2	Presentation 2	10
-----	----------------	----

小山弓弦葉 (東京国立博物館工芸室長)
Oyama Yuzuruha | *Curator of Japanese and Asian Textiles, Tokyo National Museum*

発表3	Presentation 3	12
-----	----------------	----

シャロン・サダコ・タケダ (ロサンゼルス・カウンティ美術館染織部長)
Sharon S. Takeda | *Senior Curator and Department Head of Costume and Textiles, Los Angeles County Museum of Art*

発表4	Presentation 4	14
-----	----------------	----

モニカ・ビンチク (メトロポリタン美術館日本部学芸員)
Monika Bincsik | *Diane and Arthur Abbey Associate Curator for Japanese Decorative Arts, The Metropolitan Museum of Art*

発表5	Presentation 5	16
-----	----------------	----

アンナ・ジャクソン (ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館アジア部長)
Anna Jackson | *Keeper, Asian Department, Victoria and Albert Museum*

パネルディスカッション	Panel Discussion	18
-------------	------------------	----

モデレーター マリサ・リンネ (京都国立博物館学芸部調査・国際連携室専門職)
Moderator Melissa M. Rinne | *Specialist, Department of Research and International Collaboration, Curatorial Division, Kyoto National Museum*

「きもの」は日本の美意識を色と模様に表示した日本文化の象徴として、世界中に知られています。2020年のオリンピック・イヤーにふさわしい展覧会として、世界でも有数の「きもの」コレクションを所蔵する東京国立博物館にて、海外からの来館者にも楽しんでいただける展覧会として、「きもの」の歴史と文化を紹介する特別展を開催する運びとなりました。

現在「きもの」と称される日本の伝統衣装は、江戸時代までは「小袖」と呼ばれ、平安時代から存在していましたが、当時は、宮廷貴族が着用する十二単のような「大袖」の装束の下に着用する下着として用いられていました。それが、武家から庶民に到るまで多くの日本人に「表着」として着用されるようになったのが、室町時代と言われています。戦国時代を経て、天下統一がなされると、「きもの」の表面が様々に装飾されて、現代のファッションにも通じる流行の変遷が見られるようになりました。「ファッション」とか「流行」などといった言葉からは、文化財とはかけ離れた、どこか軽薄なイメージを持たれるかもしれませんが、そのデザインの変遷は、それぞれの時代と社会のあり様を雄弁に物語っています。

現在、「きもの」展に展示されているような安土桃山時代、あるいは江戸時代の衣装は博物館に入り、美術工芸品として展示されています。その一方で、欧米の博物館においても江戸時代から近代にかけての「きもの」が収蔵され、これまで「きもの」をテーマとした展覧会が開催されてきました。今回のシンポジウムでは、海外で日本の伝統衣装である「きもの」を研究され、展覧会を企画されてきた3名の欧米の研究者をお招きしました。日本において「きもの」を研究されてきた研究者とともに、「きもの」が日本の文化として展覧会に取り上げられる意味を提示し、現在を生きる文化としての「きもの」の過去と現在を考察することで、「きもの」文化の未来を見つめなおす機会となれば幸いです。

なお、本事業は、日本博の助成を受け、多くの日本美術の関係者のご協力のもとで実施しております。ここに心より御礼を申し上げます。

東京国立博物館

The kimono is a global symbol of Japanese culture, revealing distinctive aesthetics through its colors and patterns. The exhibition *Kimono: Fashioning Identities* at the Tokyo National Museum, which houses one of the leading kimono collections in the world, was organized in honor of 2020 Tokyo Olympics in order to give visitors from within the country and abroad a rare in-depth opportunity to learn about the history and culture of Japan's unique national garment.

Until the Edo period, the traditional Japanese costumes we call kimono were known as *kosode*. Robes of this shape have been around since the Heian period, but they were originally used as undergarments beneath courtly costumes. It wasn't until the Muromachi period, in the 1500s, that these came to be worn as outer robes by a broader cross-section of Japanese society, including warriors and commoners. This coincided with the unification of Japan following a long era of civil wars. The newly emerged *kosode* outer robes were decorated in various ways, leading to the development of contemporary fashion trends.

Words such as “fashion” and “style” were once looked down upon by the art world as somehow being frivolous, but in fact the transformations in kimono design over time eloquently bespeak the culture and people of each era.

Today, the kind of Azuchi-Momoyama and Edo period costumes seen in this exhibition are regularly found displayed alongside masterpieces from other artistic genres. Museums in Europe and the United States have long been enthusiastic collectors of kimono ranging from the Edo period to the modern day, and have organized exhibitions based around this theme.

This symposium brings together three curators from museums in the West, all of whom have organized or are currently organizing exhibitions of kimono in their museums. They are joined by three Japanese curators and professors who have been responsible for major loan exhibitions of kimono for museums in Japan. This symposium is envisioned as an opportunity to reconsider the future of the kimono by investigating the meaning and significance of the kimono in Japanese culture, past and present.

Tokyo National Museum

This symposium has been generously underwritten by the Japan Cultural Expo and made possible through the cooperation of many people in the Japanese art world. We are extremely grateful for their support.

4月19日(日)

12:30-13:00	受付
13:00-13:10	開会挨拶 井上洋一（東京国立博物館副館長）
13:10-13:50	基調講演 切畑健（京都国立博物館名誉会員） 「きもの—伝統と革新の表現—」
13:50-14:00	休憩
14:00-14:20	発表1 河上繁樹（関西学院大学教授） 「『花洛のモード—きものの時代—』展から20年が経って…」
14:20-14:40	発表2 小山弓弦葉（東京国立博物館工芸室長） 「きもの—ファッションと工芸のあいだ—」
14:40-15:00	休憩
15:00-15:20	発表3 シャロン・サダコ・タケダ（ロサンゼルス・カウンティ美術館染織部長） 「小袖からきものへ—ロサンゼルス・カウンティ美術館が手掛けた2つの展覧会」
15:20-15:40	発表4 モニカ・ピンチク（メトロポリタン美術館日本部学芸員） 「メトロポリタン美術館におけるきものの展示」
15:40-16:00	発表5 アンナ・ジャクソン（ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館アジア部長） 「きもの—京都からランウェイへ」
16:00-16:10	休憩
16:10-17:00	パネルディスカッション モデレーター マリサ・リンネ（京都国立博物館学芸部調査・国際連携室専門職）
17:00-	閉会挨拶 銭谷真美（東京国立博物館長）

April 19, 2020 (Sun.)

12:30-13:00	Registration
13:00-13:10	Opening Remarks Inoue Yoichi <i>Vice Executive Director, Tokyo National Museum</i>
13:10-13:50	Keynote Speech Kimono: Expressions of Tradition and Ingenuity Kiriata Ken <i>Curator Emeritus, Kyoto National Museum</i>
13:50-14:00	Break
14:00-14:20	Presentation 1 Reflections on the Exhibition <i>Kyoto Style: Trends in 16th–19th Century Kimono, Twenty Years Later</i> Kawakami Shigeki <i>Professor, School and Graduate School of Humanities, Kwansei Gakuin University</i>
14:20-14:40	Presentation 2 Kimono: Bridging Fashion and Decorative Art Oyama Yuzuruha <i>Curator of Japanese and Asian Textiles, Tokyo National Museum</i>
14:40-15:00	Break
15:00-15:20	Presentation 3 Kosode to Kimono: Highlights of Two Exhibitions Organized by The Los Angeles County Museum of Art Sharon S. Takeda <i>Senior Curator and Department Head of Costume and Textiles, Los Angeles County Museum of Art</i>
15:20-15:40	Presentation 4 Exhibiting Kimono at The Metropolitan Museum of Art Monika Bincsik <i>Diane and Arthur Abbey Associate Curator for Japanese Decorative Arts, The Metropolitan Museum of Art</i>
15:40-16:00	Presentation 5 Kimono: Kyoto to Catwalk Anna Jackson <i>Keeper, Asian Department, Victoria and Albert Museum</i>
16:00-16:10	Break
16:10-17:00	Panel Discussion Moderator Melissa M. Rinne <i>Specialist, Department of Research and International Collaboration, Curatorial Division, Kyoto National Museum</i>
17:00-	Closing Remarks Zeniya Masumi <i>Executive Director, Tokyo National Museum</i>

きもの一伝統と革新の表現—

Kimono: Expressions of Tradition and Ingenuity

切畑健 Kirihata Ken

京都国立博物館名誉会員

Curator Emeritas, Kyoto National Museum

略歴 Profile

専門分野: 日本染織史

1936年(昭和11年) 大阪市生まれ
1963年(昭和38年) 京都市立美術大学日本画科卒業
同年 京都国立博物館学芸課勤務
1990年(平成2年) 大手前女子大学(現大手前大学)勤務
2005年(平成17年) 同大学退職 現在に至る
京都国立博物館名誉館員

『友禅—美を生む手と伝統—』(駿々堂ユニコンカラー双書017)、駿々堂、1976年
『狂言装束—素襖と肩衣—』、紫紅社、1976年
『前田家伝来 京都国立博物館蔵 名物裂上・下』、京都国立博物館、1978~1979年
『西陣織—伝承の技—』(IWANAMI GRAPHICS 34)、岩波書店、1986年
『岡山美術館蔵 池田家伝来 能装束』、ニューカラー写真印刷株式会社、1986年
『日本の染織—技と美—』、京都国立博物館、1987年
『興福院所蔵 刺繍掛袂紗』、紫紅社、1992年

Kirihata Ken is Curator Emeritus of the Kyoto National Museum, specializing in Japanese textile history. Born in Osaka in 1936, he graduated in 1963 from Kyoto City University of Fine Arts (today's Kyoto City University of Arts), majoring in Japanese painting (*Nihonga*). That same year, he began working in the Curatorial Division of the Kyoto National Museum, becoming its long-time curator of textiles. In 1990, he moved from the museum to become a professor at Otemae Women's University (today's Otemae University), where he worked until his retirement in 2005. He has organized kimono exhibitions for the Kyoto National Museum and other museums. His publications include *Yūzen: bi o umu te to dentō* (Yūzen: The Hands and Traditions that Produce Beauty) (Shinshindō Unicorn Color Series 017, Shinshindō Shuppan, 1976), *Kyōgen shōzoku: suō to kataginu* (Kyōgen Theater Costumes: *Suō* and *Kataginu*) (Shikōsha, 1976), *Maeda ke denrai Kyōto Kokuritsu Hakubutsukan zō meibutsu gire jō, ge* (Meibutsu-gire, or "Famed Fabrics" from China, India, and Southeast Asia: Formerly in the Collection of the Maeda Family, Vol. I, II) (Kyoto National Museum, 1978–1979), *Okayama Bijutsukan zō Ikeda ke denrai nō shōzoku* (Noh Costumes from the Ikeda Clan in the Okayama Museums) (New Color Photographic Printing Co., Ltd., 1986), *Nihon no senshoku: waza to bi* (Japanese Textiles: Technique and Beauty) (Kyoto National Museum, 1987), *Konbuin zō shishū kake fukusa* (Embroidered *Kake Fukusa* Gift Covers in Konbu-in Temple) (Shikōsha, 1992).

要旨 Abstract

パリコレクションの報道に胸をときめかせる。伝統の深さを湛えた成果が重々しく、革新性に満ちた現代の発言がかがやく。しかしこの営みこそは、我“きもの”の世界では当然のこととして、古来行い続けられたことである。今、陳列の

各きものを前にして、強い感動の連続に出会うのは、まさに“伝統と革新”そのものの表現に対しての他ならない。

文様表現に注目しよう。例えばすでにはるか『源氏物語』『帚木』の巻に述べる「和」の伝統がさまざまに見られることにまず気づかれよう。その伝統とともに、強い働きで前進するのが革進性である。そして各時代ならではの最新の文様表現が生まれた。それは人々と共に生き、生命を得て、ついに人々に働きかけ、これほども永い年月をくぐって、これほどの感動を伝える力を、きものは持っているのである。

伝統に加えて、新しい革新性ある美をきものにと『友禅ひいなかた』(貞享5年、元禄元年・1688)序に次の言葉がある。

古風の賤しからぬをふくみて 今様の香車なる物数寄にかなひ

Every season, the news out of Paris Fashion Week thrills the senses. Designers present groundbreaking collections that dazzle us with their innovation; yet, at the same time, contemporary fashion is necessarily built on foundations inherited from the past.

The world of kimono design is no different. To stand before any of the extraordinary garments in the exhibition *Kimono: Fashioning Identities* is to be inspired by a meeting of time-honored tradition and artistic creativity.

Take the designs on these garments. Many of them have traditional Japanese subject matters, such as imagery from “The Broom Tree” (Hahakigi) chapter of *The Tale of Genji*. Such age-old motifs have been passed down through the centuries, but they have been revolutionized by each generation, taking on modes of expression appropriate for each era. This has given the kimono a unique staying power: it has lived on with people down through history, seen them through their daily lives, motivated them, and thrilled their senses.

The kimono has always been as much about novelty as it has been about inherited conventions. This principle is exemplified in a passage from the prologue of the kimono pattern book *Yūzen hiinata* (1688):

What captures the hearts of the people are innovative, resplendent contemporary designs that retain classical Japanese aesthetics.

メモ Memo

『^{みやこ}花洛のモード—きものの時代—』展から20年が経って…

Reflections on the Exhibition *Kyoto Style: Trends in 16th–19th Century Kimono*, Twenty Years Later

河上繁樹 Kawakami Shigeki

関西学院大学教授

Professor, School and Graduate School of Humanities, Kwansei Gakuin University

略歴 Profile

・専門分野 日本の染織・服飾史

・主な著書

『織りと染めの歴史(日本編)』昭和堂 1999年

『花洛のモード』思文閣出版 2001年

「江戸時代の小袖に関する復元的研究」研究成果報告書 2008年

「江戸時代の通人にみる『いき』の装い」(『美学論究』第31編)2016年

「片輪車をめぐる文様史」(『人文論究』第69巻第4号)2020年

Kawakami Shigeki is Professor in the School and Graduate School of Humanities at Kwansei Gakuin University, specializing in the history of Japanese textiles and costume. He previously served as Curator of Textiles and Chair of the Department of Decorative and Applied Arts at the Kyoto National Museum, and as Senior Specialist for the Fine and Decorative Arts Division of the Agency for Cultural Affairs. Among his many publications on textiles are *Ori to some no rekishi, Nihon hen* (The History of Weaving and Dyeing, Japan Edition), Shōwadō: 1999; *Miyako no mōdo* (*Kyoto Style: Trends in 16th–19th Century Kimono*) Shibunkaku: 2001; *Edo jidai no kosode ni kan suru fukugenteki kenkyū* (Research on the Reproduction of Edo-Period Kosode), research report, 2008; “Edo jidai no tsūjin ni miru ‘iki’ no yosoi” (Chic Attire of Savvy People of the Edo Period), in *Bigaku ronkyū*, 31, 2016; and “Katawa guruma o meguru monyō shi (The Pattern of Cart Wheels and Its History)” in *Jinbun ronkyū*, 69:4, 2020.

要旨 Abstract

発表者は、1999年の秋に京都国立博物館で開催された『^{みやこ}花洛のモード—きものの時代—』展を企画、担当した。この展覧会では、桃山・江戸時代の服飾に焦点をあて、服飾品や絵画資料など225点によって当時の人びとが何を装い、どのような美を求めたのかを探った。とりわけ桃山・江戸時代を通じて服飾の主流となった小袖(=きもの)を社会状況の反映したモードとして捉え、そこに流行の発信地や身分社会の階層性という視点を重ねると、モードの主流が京都から江戸へと移行してゆく様子がうかがえる。

この流れのなかで、発表者は東福門院の小袖に代表される寛文期の豪華なきものが天和3年(1683)の奢侈禁令を経て、染物主体へ移行し、やがて友禅染が流行するという、17世紀後半の動向に興味をもった。そこで2003年から2007年にかけて京都で活動する着物職人の集団「染技連」との共同研究により、17世紀後半の染織技法に注目し、文献資料や現存品に基づいて4領の小袖を復元した。その復元的研究についても合わせて報告したい。

In the autumn of 1999, I curated a special exhibition at the Kyoto National Museum entitled *Kyoto Style: Trends in 16th–19th Century Kimono*. This exhibition, which focused on clothing from the Momoyama (1573–1615) and Edo (1615–1868) periods, examined the fashion choices and aesthetic tastes of the day through 225 garments, paintings, and other works. One of the featured themes of the exhibition was the *kosode* (kimono), which became a primary mode of dress during this time. By examining changes in *kosode* styles in conjunction with the locations in which such trends began, as well as contemporaneous social class structures,

I traced the transference of Japan's fashion center from Kyoto to Edo.

Amidst all of these trends, I became especially interested in how the elaborate *kosode* of the Kanbun era (1661–1673), inspired by imperial consort and fashion maven Tokugawa Masako (Tōfukumon'in, 1607–1678), were eventually banned in sumptuary laws of 1683. This resulted in a vogue in the second half of the seventeenth century for garments executed in the newly developed decorative technique of *yūzen* dyeing. From 2003 to 2007, I conducted research jointly with the Kyoto textile conservators and producers Sengiren. Together we examined the textile techniques of the late 1600s, and we reproduced four historical *kosode* using period techniques, based on documentary sources and existing garments or fragments. In this presentation, I will discuss the research that went into these reproductions.

メモ Memo

きもの—ファッションと工芸のあいだ—

Kimono: Bridging Fashion and Decorative Arts

小山弓弦葉 Oyama Yuzuruha

東京国立博物館工芸室長

Curator of Japanese and Asian Textiles, Tokyo National Museum

略歴 Profile

・専門分野 日本東洋染織史

・著書

『花の風姿、幽玄の美 能 一面・装束』展図録、奈良県立美術館、1999年

『東京国立博物館図版目録 武家服飾編』東京国立博物館、2009年

『日本の美術 No.524 光琳模様』ぎょうせい、2010年

『「辻が花」の誕生—〈ことば〉と〈染織技法〉をめぐる文化資源学』東京大学出版会、2012年

『東京国立博物館図版目録 インド・インドネシア染織篇』梧桐書院、東京国立博物館、2013年

『日本の伝統模様』(全3巻)、汐文社、2018年

『東京国立博物館セレクション 小袖』東京国立博物館、2019年

Oyama Yuzuruha is Curator of Japanese and Asian Textiles and Chair of the Department of Decorative and Applied Arts at the Tokyo National Museum. Her specialty is Japanese and East Asian textile history. She graduated Ochanomizu Woman's University and earned her doctorate from the University of Tokyo. Prior to coming to the Tokyo National Museum, she worked as a curator at the Nara Prefectural Museum of Art. Her publications include *Hana no fūzei, yūgen no bi, nō: men, shōzoku* (Flowering Forms and Yūgen Beauty in Noh: Masks and Costumes) (exhibition catalogue) (Nara Prefectural Museum, 1999), *Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan zuhan mokuroku: Buke fukushoku hen* (Tokyo National Museum Illustrated Collection Catalogue: Dress of the Warrior Class) (Tokyo National Museum, 2009), *Nihon no bijutsu No. 524 Rinpa moyō* (Japanese Art, No. 524, Rinpa Designs) (Gyōsei, 2010), *Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan zuhan mokuroku: Indo, Indonesia senshoku hen* (Tokyo National Museum Illustrated Collection Catalogue: Textiles of India and Indonesia) (Gotō Shoin and Tokyo National Museum, 2013), *Nihon dentō moyō* (Japanese Traditional Patterns) (3 volumes) (Chōbunsha, 2018), and *Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan serekushon: kosode* (Selections from the Tokyo National Museum: Kosode) (Tokyo National Museum, 2019). Her book “*Tsujigahana*” no tanjō: kotoba to senshoku gihō o meguru bunka shigen gaku (The Birth of *Tsujigahana*: A Cultural Resource Study on “Words” and “Textile Techniques”) (University of Tokyo Press, 2012) was awarded the 2015 JSPS Prize.

要旨 Abstract

この度、47年ぶりに東京国立博物館で日本染織の展覧会「きもの KIMONO」展を開催することとなった。本展は、「きもの」の原型である「小袖」が宮廷貴族や武家たちの「下着」であった時代から「表着」へと変化した室町時代後期から現代にいたるまでの「きもの」を通史的に展示する。展覧会を企画する中で、日本の「きもの」の歴史が現代まで続いてきた理由について考えてみた。日本の「きもの」は、その形状においてはほとんど変化がない。しかし、その模様と模様を施す技術は、それぞれの時代の需要や変化に従って、たゆみなく変化をしている。その変化こそ、「きもの」が数百年以上も日本の表着として続く伝統衣装でありながらも、現代においてもファッションとして展開し続けている理由であろう。

欧米の博物館では、衣装は「コスチューム」という分野で扱われる。一方、日本の博物館では伝統的に「工芸」として

扱われてきた。その理由も、「きもの」を装飾する際に用いられる染織技術の多様性にあり、その多様性こそが、「きもの」のデザインに表情豊かな装飾性を生み出しているからであろう。

現代は日本人の間で「きもの」離れが指摘されている。それを問題とするならば、その問題を解決するアイデアも、時代の要請に合わせてたゆみない変化を続けてきた「きもの」の歴史に学ぶべきなのではないだろうか。

Kimono: Fashioning Identities is the first Japanese textile exhibition of its kind to be held at the Tokyo National Museum in 47 years. The show focuses on the kimono's historical development between the sixteenth century, during the late Muromachi period, and the present. This span of time encompasses the transformation of the kimono's original prototype, the *kosode*, from an undergarment worn by court nobles and samurai into an extraordinarily decorative outer garment.

As curator of the exhibition, I have been especially interested in why this garment has continued to maintain its status as Japan's traditional attire throughout history and even into the present day. One reason may be the kimono's adaptability. The Japanese kimono has maintained a similar shape over hundreds of years; at the same time, the designs and the techniques used to create these robes have constantly changed to meet the demands of each era, even finding a place today in the world of contemporary fashion.

In Western museums, kimono are generally handled by costume and fashion departments. In Japan, on the other hand, kimono and textiles usually fall under the rubric of decorative art. The reason for this lies in the richly varied weaving and dyeing techniques used to create these garments. Such diversity has long been key to the embellishment of kimono designs.

Nowadays, critics often lament that Japanese society is moving away from its traditional national dress. If this is indeed the problem, then perhaps a solution can be learned from history: The kimono is a garment that for centuries has been able to adapt and reinvent itself to meet the needs of each new generation.

メモ Memo

小袖からきものへロサンゼルス・カウンティ美術館が 手掛けた2つの展覧会

Kosode to Kimono: Highlights of Two Exhibitions Organized
by the Los Angeles County Museum of Art

シャロン・サダコ・タケダ Sharon S. Takeda

ロサンゼルス・カウンティ美術館染織部長

Senior Curator and Department Head of Costume and Textiles, Los Angeles County Museum of Art

略歴 Profile

日本の染織の専門家として手掛けた主な展覧会に、「When Art Became Fashion: Kosode in Edo-Period Japan (芸術がファッションになるとき:江戸時代の小袖)」「Japonism in Fashion: The Influence of Japan on Western Dress (モードのジャポニズム:日本が西洋に与えた影響)」「Miracles and Mischief: Noh and Kyōgen Theater in Japan (奇跡といったずら:能と狂言の舞台)」「Breaking the Mode: Contemporary Fashion from the Permanent Collection (モードの破壊:所蔵品にみるコンテンポラリーファッション)」「Fashioning Fashion: European Dress in Detail, 1700-1915(流行を作り出す:ヨーロッパのドレス1700-1915)」「Reigning Men: Fashion in Menswear, 1715-2015(君臨する男:紳士服の流行1715-2015)」などがある。米国服飾協会からは、リチャード・マーティン賞とミリア・ダヴェンポート出版賞をそれぞれ2回授与されている。

展覧会の図録編纂のほか、『Japanese Fishermen's Coats from Awaji Island(淡路島漁師の刺し子のドンザ)』(UCLAファウラー美術館)、『Edo: Art in Japan 1615-1868(江戸:日本の芸術1615-1868)』(ワシントン・ナショナル・ギャラリー)、『The Dictionary of Art(芸術辞典)』、『The Encyclopedia of Contemporary Japan(現代日本の百科事典)』など、著作・執筆多数。

イタリア・フィレンツェで開催予定の学会Costume Colloquium VII(第7回コスチューム・コロキウム)の諮問委員会およびフランス・リヨンのCentre International d'Etude des Textiles Anciens(国際染織学会)の方針決定委員会で委員を務める。

Sharon S. Takeda is Senior Curator and Department Head of Costume and Textiles at LACMA. A Japanese textile specialist, her major exhibitions include *When Art Became Fashion: Kosode in Edo-Period Japan*, *Japonism in Fashion: The Influence of Japan on Western Dress*, *Miracles and Mischief: Noh and Kyōgen Theater in Japan*, *Breaking the Mode: Contemporary Fashion from the Permanent Collection*, *Fashioning Fashion: European Dress in Detail, 1700-1915*, and *Reigning Men: Fashion in Menswear, 1715-2015*. The Costume Society of America has honored Takeda with two Richard Martin Awards for Excellence in the Exhibition of Costume, and two Millia Davenport Publication Awards. In addition to exhibition catalogues, her publications include *Japanese Fishermen's Coats from Awaji Island* for The Fowler Museum at UCLA, contributions to *Edo: Art in Japan 1615-1868* for the National Gallery of Art in Washington D.C., and articles in *The Dictionary of Art* and *The Encyclopedia of Contemporary Japan*. Takeda currently serves on the Advisory Committee of Costume Colloquium VII in Florence, Italy, and the Directing Council of Centre International d'Etude des Textiles Anciens (CIETA), in Lyon, France.

要旨 Abstract

1992年、現在のきものの原型といわれる小袖の様式の進化と主題表現に注目した海外企画展「When Art Became Fashion: Kosode in Edo-period Japan, 1615-1868(芸術がファッションになったとき:江戸時代(1615-1868)の小袖)」を、6年に及ぶ研究調査と慎重な交渉の末、ロサンゼルス・カウンティ美術館(LACMA)で開催した。企画展では、東京国立博物館と国立歴史民俗博物館の協力により、日本18カ所、米国3カ所から借り受けた収蔵品207点

(きもの、帯、織物、図案集、屏風、掛け軸)が展示された。社会歴史的背景と美学的思想の中で捉えた物質文化を美術館という場で展示する試みは、その図録とともに高い評価を受け、米国で7つの賞に輝いた。

それから23年後、LACMAの日本館で「Kimono for a Modern Age(現代のきもの展)」を開催した。LACMAの所蔵品の中から、20世紀初頭に始まった日本文化の急激な変化が見て取れる30点余りの着物が展示された。展示した着物のほとんどが、レーヨン、アルミニウムといった人工的な繊維や機械生糸を使い、合成染料で型染めした経糸や緯糸を機械式織機で織り上げたものだ。こうした銘仙のきものデザイナーは、近代以前の日本の伝統的な図柄から発想を広げ、西洋の芸術運動であるアールヌーボー、フォーヴィスム、アールデコ、抽象表現主義の影響を強く感じさせる新しい図柄を取り入れている。

In 1992, after six years of research and delicate negotiations, the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) presented the major international loan exhibition *When Art Became Fashion: Kosode in Edo-Period Japan, 1615–1868*, which examined the stylistic development and thematic expression of the *kosode* (predecessor of the modern kimono). Organized in association with the Tokyo National Museum and National Museum of Japanese History, the exhibition included 207 objects (garments, obi, textiles, pattern books, folding screens, and hanging scrolls) from eighteen Japanese and three American collections. The contextualized presentation of material culture in a fine arts museum, balanced within a socio-historical and aesthetic framework, garnered seven American awards for the exhibition and catalogue.

Twenty-three years later, *Kimono for a Modern Age* opened in LACMA's Pavilion for Japanese Art. The exhibition featured more than thirty garments from LACMA's permanent collection that reflect the rapidly changing cultural conditions in Japan during the first half of the twentieth century. A majority of the kimonos were composed of machine-reeled silk or modern fibers such as rayon and aluminum threads woven on a mechanized loom, with warps and/or wefts stencil-dyed primarily with synthetic dyes. Designers of these *meisen* kimonos expanded the pre-modern traditional Japanese graphic repertoire and included modern patterns informed by Western art movements such as Art Nouveau, Fauvism, Art Deco, and Abstract Expressionism.

メモ Memo

メトロポリタン美術館におけるきものの展示

Exhibiting Kimono at The Metropolitan Museum of Art

モニカ・ビンチク Monika Bincsik

メトロポリタン美術館日本部学芸員

Diane and Arthur Abbey Associate Curator for Japanese Decorative Arts, The Metropolitan Museum of Art

略歴 Profile

専門は日本の装飾芸術と染織。2008年から2009年まで、メトロポリタン美術館のジェーン・アンド・モーガン・ホイットニー (Jane and Morgan Whitney) ・リサーチフェロー。その後、立命館大学でリサーチアシスタントを務めながら、日本の漆器に関する研究で2つ目の博士号を取得した。2013年から2015年まで、メトロポリタン美術館のアンドリュー・W・メロン・キュレトリアルフェローとして、漆器、染織、陶磁器、根付を研究。キュレーターとして手掛けた展覧会に「Kimono: A Modern History (着物: 近代の歴史)」(2014年)、「Discovering Japanese Art: American Collectors and the Met (日本の芸術の発見: アメリカのコレクターとメトロポリタン美術館)」(2015年)、「Japanese Bamboo Art: The Abbey Collection (日本の竹工芸: アビー・コレクション)」(2017年)、「Kyoto: Capital of Artistic Imagination (京都: 芸術的イマジネーションの要)」(2019年)がある。日本の装飾芸術と収集の歴史に関する執筆多数。2018年には、ニューヨークを拠点とする、日本の竹工芸の著名なコレクターであるダイアン氏とアーサー・アビー夫妻から数多くの優れた作品の寄贈を受け、以降、メトロポリタン美術館アジア美術部の中で日本工芸専任の学芸員を務めている。

Monika Bincsik specializes in Japanese decorative arts and textiles. From 2008 to 2009 she was a Jane and Morgan Whitney Research Fellow at the Museum. Later she worked as a research assistant at Ritsumeikan University in Kyoto, where she earned a second PhD on Japanese lacquers. As an Andrew W. Mellon Curatorial Fellow at The Met from 2013 to 2015, she conducted research on lacquerware, textile, ceramics, and netsuke. She was co-curator of *Kimono: A Modern History* (2014) and curated *Discovering Japanese Art: American Collectors and the Met* (2015), *Japanese Bamboo Art: The Abbey Collection* (2017), and *Kyoto: Capital of Artistic Imagination* (2019). She has published numerous articles on Japanese decorative arts and collecting history. In 2018, Diane and Arthur Abbey—well-known New York collectors of Japanese bamboo art—provided a generous gift to endow a curatorship in the Museum's Department of Asian Art dedicated to Japanese decorative arts.

要旨 Abstract

本発表では、メトロポリタン美術館が所蔵する日本の染織を取り上げる。メトロポリタン美術館は1891年から能装束ときものの収集を始め、その後数十年にわたり、主に江戸時代の小袖、打掛、単衣などを収集した。1919年には袷袢を購入したが、そのほとんどが古美術商であった野村正治郎氏が収集したものである。それから10年後、米国の実業家ヘンリー・O・ハブマイヤー氏の夫人から美術館に能装束が遺贈され、1932年には、ルドゥーコレクションから貴重な能装束がさらに加わった。その数十年後、野村コレクションから複数の貴重な小袖と能装束が美術館に収蔵された。日本の染織工芸の歴史を紹介する上で美術館が拠り所になっているのが、所蔵する誰々袖図屏風をはじめとする美や主題を追求した絵画と木版画である。メトロポリタン美術館服飾研究所であるコスチュームインスティテュートでは、欧米への輸出用に高島屋で製作された明治時代の衣装や、きものからインスピレーションを得て西洋で作られたオペラコートを見ることができる。2014年、メトロポリタン美術館は日本の染織研究の第一人者であったテリー・五月・ミルハプト氏を追悼し、近代のきものの歴史に焦点を当てた初の展覧会「Kimono: A Modern History (きもの: 近代の歴史)」を開催した。展覧会では銘仙のきものも展示し、普段着としてのきものの発展を紹介した。

江戸時代から1950年代にかけての日本の染織工芸の進化と革新を見てとることができるのが、ニューヨークのジョン・C・ウェバー・コレクションである。特に、18世紀の小袖と打掛、能と狂言の装束、武士が陣中で用いた陣羽織、火消しの半纏は圧巻である。また、大正と昭和の素晴らしいきものが揃っており、日本人女性の生活様式が近代化されていく様子を見ることがもできる。

This presentation will focus on Japanese textile collections in New York. The Metropolitan Museum of Art started collecting Noh costumes and kimono as early as 1891 and over the following decades acquired mainly Edo-period *kosode*, *uchikake*, *hito* and other garments. In 1919, we purchased a group of *kesa*, most of them collected by Nomura Shōjiro, and ten years later several Noh robes were bequeathed to the Museum by Mrs. H. O. Havemeyer. Another important group of Noh robes entered The Met in 1932 from the Ledoux Collection. Many decades later, several significant *kosode* and Noh costumes came to the Museum from the Nomura Collection. To introduce the history of Japanese textile art we can also rely on our paintings, including several *Tagasode* folding screens, paintings of beauties and genre subjects, as well as woodblock prints. In the collection of the Costume Institute we can find Meiji-period garments made for Western export at the Takashimaya, and opera coats and dresses made by Western couturiers inspired by kimono. In 2014, The Met opened its first exhibition highlighting the history of modern kimono, *Kimono: A modern History*, dedicated to the memory of textile scholar Terry Milhaupt. The exhibition included several *meisen* kimono as well, to discuss the development of ready-to-wear fashion in Japan.

The John C. Weber Collection in New York exemplifies the evolution and innovations in Japanese textile art from the Edo period through the 1950s. Highlights of the Weber Collection include 18th-century *kosode* and *uchikake*, Noh and Kyōgen costumes, samurai battle surcoats (*jinbaori*) as well as firemen's garments. It also features an impressive selection of Taishō- and Shōwa-period kimono representing the modernized lifestyle of Japanese women.

メモ Memo

きもの一京都からランウェイへ

Kimono: Kyoto to Catwalk

アンナ・ジャクソン Anna Jackson

 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館アジア部長
 Keeper, Asian Department, Victoria and Albert Museum

略歴 Profile

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館、東洋部部長。Kimono: Kyoto to Catwalk(V&Aロンドンにおいて、2020年2月29日～6月21日まで開催)の主任学芸員、同企画展にあわせて発行される同タイトル書籍の編集を担当。Japanese Country Textiles(1997年)、Japanese Textiles in the Victoria and Albert Museum(2000年)、Kimono: The Art and Evolution of Japanese Fashion – the Khalili Collection(2015年)など、著書多数。その他の主な研究分野としてアジアと西洋の東西文化交流があり、Art Nouveau 1890-1914(2000年)、Art Deco 1914-1939(2003年)など、数多くのV&A企画展、出版物に貢献。2004年には、V&A企画展Encounters: the Meeting of Asia and Europe 1500-1800共同学芸員を担当、2009年に主任学芸員を務めた企画展Maharaja: the Splendour of India's Royal Courtsは、ヨーロッパと北米を巡回後、V&Aコレクションの作品のみを展示した特別展が北京市にある故宮博物院に巡回した。

Anna Jackson is Keeper of the Asian Department at the Victoria and Albert Museum. She is curator of the exhibition Kimono: Kyoto to Catwalk (V&A, 29 February – 21 June 2020) and editor of the accompanying publication. Other books include Japanese Country Textiles (1997), Japanese Textiles in the Victoria and Albert Museum (2000), and Kimono: The Art and Evolution of Japanese Fashion – the Khalili Collection (2015). Her other major research interest is the cultural relationship between Asia and the West, and she has contributed her knowledge to a number of V&A exhibitions and their related publications including Art Nouveau 1890-1914 (2000) and Art Deco 1914-1939 (2003). In 2004 she was co-curator of the V&A exhibition Encounters: the Meeting of Asia and Europe 1500-1800 and in 2009 lead curator of Maharaja: the Splendour of India's Royal Courts, which subsequently toured to venues in Europe and North America and, in revised form, to the Palace Museum in Beijing.

要旨 Abstract

ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館は、ファッションをテーマとした画期的な企画展で広く知られている。必然的とも言えるが、これまでに開催された企画展はどれも西洋におけるファッションを扱ったものであった。2020年2月29日から6月21日までV&Aにおいて開催するKimono: Kyoto to Catwalk展は、ファッションという概念が世界のあらゆる場所で花開いてきた事実を明らかにする。きものは一般的に伝統的で、不朽、不変の衣服として捉えられる傾向にある。本展では、この概念を覆し、きものがダイナミックで、1660年代から常に進化し続けてきた、極めてファッション性の高い衣服であることを提示する。日本固有の衣服であると考えられてきたきものが、17世紀半ばより世界規模で展開したファッションと文化交流の中で担ってきた重要な役割についても焦点をあてる。

この発表では、V&Aにおけるきもの展の構想から、日本の専門家、作品貸与主、デザイナーの皆様にご協力をいただき、実現に至るまでを語る。400年近い文化史を、その内容、視覚に訴える要素の両面において、意義深く、楽しめる展示として完成するまでに直面した課題を紹介する。きものをファッションとして提示するにあたり、どのような展示手法が効果的であると考えたのか、具体的には作品の見せ方、展示会場の空間デザイン、企画展の広報宣伝活動における工夫までを振り返る。最後に、批評家、来場客による反響をご紹介します、学芸員の野心的な企画がどのような評価を受けているのかについても考察する。

The Victoria and Albert Museum in London is justly famed for its innovative fashion exhibitions. Inevitably perhaps, these have focused on western fashion. *Kimono: Kyoto to Catwalk*, staged at the V&A from 29 February to 21 June 2020, reveals how fashion has flourished elsewhere in the world. The exhibition counters the common conception of the kimono as a traditional, timeless costume, presenting the garment as a highly dynamic item of fashionable dress that has been constantly evolving since the 1660s. The exhibition also explores how the kimono, despite being viewed as uniquely Japanese, has played a major role in global fashion and cultural exchange since the mid-17th century.

This presentation will examine the conception and realization of the V&A exhibition, including the vital role played by Japanese specialists, lenders and designers. It will consider the challenges faced in displaying nearly 400 years of cultural history in a manner that is intellectually and visually both meaningful and exciting. The approaches taken to present kimono as fashion will be explained including the mounting of garments, the physical design of the exhibition space, and the marketing and press strategies. Finally, whether the curators were successful in their ambitions will be revealed through the critical and public response to the exhibition.

メモ Memo

日本文化としての「きもの」を考える

Revisiting the Role of the Kimono in Japanese Culture

パネリスト Panelists

切畑健（京都国立博物館名誉会員）

Kirihata Ken | *Curator Emeritus, Kyoto National Museum*

河上繁樹（関西学院大学教授）

Kawakami Shigeki | *Professor, School and Graduate School of Humanities, Kwansei Gakuin University*

小山弓弦葉（東京国立博物館工芸室長）

Oyama Yuzuruha | *Curator of Japanese and Asian Textiles, Tokyo National Museum*

シャロン・サダコ・タケダ（ロサンゼルス・カウンティ美術館染織部長）

Sharon S. Takeda | *Senior Curator and Department Head of Costume and Textiles, Los Angeles County Museum of Art*

モニカ・ビンチク（メトロポリタン美術館日本部学芸員）

Monika Bincsik | *Diane and Arthur Abbey Associate Curator for Japanese Decorative Arts, The Metropolitan Museum of Art*

アンナ・ジャクソン（ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館アジア部長）

Anna Jackson | *Keeper, Asian Department, Victoria and Albert Museum*

モデレーター Moderator

マリサ・リンネ（京都国立博物館学芸部調査・国際連携室専門職）

Melissa M. Rinne | *Specialist, Department of Research and International Collaboration, Curatorial Division, Kyoto National Museum*

現在、京都国立博物館学芸部専門職として国際交流を担当する。専門分野は、日本美術史、特に染織・工芸。米国ブラウン大学文学学士、京都市立芸術大学美術研究課芸術学修士、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学。2005～2013年、サンフランシスコ・アジア美術館学芸部日本美術学芸員として勤め、またカルコン(日米文化教育交流会議)美術対話委員会 米国側委員、日本遺産審査委員、日本伝統工芸近畿展鑑査委員などを務めた。2016年以来、ICOM(世界博物館会議)の ICDAD(工芸とデザイン美術館・コレクション国際委員会)理事を務める。著書に、「Preserving Echigo Jofu and Nara Sarashi: Issues in Contemporary Bast Fiber Textile Production(越後上布と奈良晒の伝承—現代における麻織物産業の課題)」、

Roy Hamilton編『Material Choices: Refashioning Bast and Leaf Fibers in Asia and the Pacific』(Los Angeles: Fowler Museum at UCLA, 2007年)。Masters of Bamboo: Artistic Lineages in the Lloyd Cotsen Japanese Basket Collection(竹の名匠—コッツェン・コレクションに見る竹工芸の伝承)』(Asian Art Museum of San Francisco, 2007年)。『The Printer's Eye: Ukiyo-e from the Grabhorn Collection (グラブホーン・コレクション浮世絵版画)』(Asian

Art Museum of San Francisco, 2013年, 共著)。「二つの富田金襴の関連性—加賀前田家伝来名物切れと唐物茶壺「千種」の口覆い」『京都国立博物館学叢』第39号、2017年。「Chigusa's Mouth Cover and the Maeda Clan(千種の口覆いと前田家)」『Around Chigusa: Tea and the Arts of Sixteenth-Century Japan』(Tang Center, Princeton University, in association with Princeton University Press, 2017年)。大学生・大学院生として奈良晒・越後上布の産地に住み込み、織技術を研究した。時々趣味できものや帯を織る。

Melissa M. Rinne is Specialist in the Curatorial Division of the Kyoto National Museum where she is in charge of international collaborations. Her area of expertise is Japanese art history with a focus on textiles and decorative arts. Educated at Brown University, Kyoto City University of Arts, and Kyoto University, she was previously Associate Curator of Japanese Art at the Asian Art Museum of San Francisco. Since 2016, She has been a board member of ICOM-ICDAD (The International Council of Museum's International Committee for Museums and Collections of Decorative Arts and Design). She has also been a US member of the Arts Dialogue Committee of CULCON (The U.S.-Japan Conference on Cultural and Educational Interchange), as an advisory committee member for Japan Heritage and other Japanese government panels related to museums and cultural heritage, and a jurist for annual contemporary decorative arts exhibitions. Her publications include "Preserving Echigo Jōfu and Nara Sarashi: Issues in Contemporary Bast Fiber Textile Production," in Roy Hamilton, ed., *Material Choices: Refashioning Bast and Leaf Fibers in Asia and the Pacific*. (Los Angeles: Fowler Museum at UCLA, 2007); *Masters of Bamboo: Artistic Lineages in the Lloyd Cotsen Japanese Basket Collection* (Asian Art Museum, 2007); *The Printer's Eye: Ukiyo-e from the Grabhorn Collection* (co-author, Asian Art Museum, 2013); "Echigo Jōfu: Summer Kimono Born in the Snow" (2016) for the online Google Arts and Culture *Made in Japan* series; and "Chigusa's Mouth Cover and the Maeda Clan," in *Around Chigusa: Tea and the Arts of Sixteenth-Century Japan* (Tang Center for East Asian Art/Princeton University Press, 2017). As a student, she studied bast fiber kimono weaving of the textiles Nara Sarashi and Echigo Jōfu, and she is an occasional amateur weaver of kimono and obi.

メモ Memo

特別展「きもの KIMONO」開催記念
国際シンポジウム
日本文化としての「きもの」を考える

Kimono: Fashioning Identities
International Symposium
Revisiting the Role of the Kimono in Japanese Culture

発行 東京国立博物館
印刷 大協印刷株式会社
発行日 令和2年4月19日

Edited and published by the Tokyo National Museum
Printed by Daikyo Printing Co., Ltd.
April 19, 2020

表紙・裏表紙：縫箔 紅白段練緯地短冊八橋雪持柳模様（部分）東京国立博物館所蔵
小袖 白綸子地流水松藤模様 東京国立博物館所蔵
撮影：藤瀬雄輔（東京国立博物館）

