

Fashion Talks...

KCI 40th Anniversary

VOL.7 SPRING 2018 特集: ミュージアム①

on museum

Fashion Talks...

過去を振り返ることは嫌いです。…………山本耀司

「ラグジュアリー」展 京都国立近代美術館 2009年 © The Kyoto Costume Institute, photo by Naoya Hatakeyama

The Journal of The Kyoto Costume Institute
SPRING 2018 / VOL. 7
[特集:ミュージアム 1 museum 1]

- 2 [KCI 設立40周年記念インタビュー]
文化を創る(第1回)——KCIとともに35年
深井晃子
- 8 ミュージアム政策の不在——美術館の公共的価値とは何か
小林真理
〔批評会レビュー〕
- 16 Art of the In-Between
Andrew BOLTON
- 18 境界のファッション展
平芳裕子
- 20 工芸とアヴァンギャルド
——ファッションと美術館の関係にかんする前提的考察
北澤憲昭
- 32 なぜファッション展は人々を惹き付けるのか?
José TEUNISSEN
〔批評会レビュー〕
- 42 The House of Dior: Seventy Years of Haute Couture展
Katie SOMERVILLE
- 44 ボストン美術館 パリジェンヌ展——時代を映す女性たち
柳澤宏美
- 46 新収集品紹介
- 2 KCI's 40th-anniversary Interviews (1)
Akiko FUJIKI
- 8 The Absence of Museum Policy: What is the Public Value of Museums?
Mari KOBAYASHI
〔EXHIBITION REVIEWS〕
- 16 Art of the In-Between
Andrew BOLTON
- 18 The Fashion Exhibition in Between
Hiroko HIRAYOSHI
- 20 Craft and Avant-garde: Prerequisite Consideration of Relationship between Fashions and Art Museums
Noriaki KITAZAWA
- 32 Why Are Fashion Exhibitions So Attractive?
José TEUNISSEN
〔EXHIBITION REVIEWS〕
- 42 The House of Dior: Seventy Years of Haute Couture
Katie SOMERVILLE
- 44 La Parisienne: Portraying Women in the Capital of Culture 1715-1965 from the Museum of Fine Arts, Boston
Hiromi YANAGISAWA
- 46 NEW ACQUISITIONS

on museum

ターゲット
チューム
う視点
欠いて
ステ
を見て
えた鑑
りの人
ターテ
ないの

変遷 影響

ヴィー
は魅惑
代のフ
かもファ
なファッ
ファンシ
うになっ
二に、研
ジル・リ
きな変化
をするよ
ちが、フ
インのフ
2009, T
トーリー
点を合
美術の
前衛的

美術 文化

1994
Sidewa
を基底
類学者
エータ
歴史上
展では、
ティイを
クチュー
分たちた
「Street
た民主
わる社会
して機能
この展
であり、
では、美
の領域
オランダ
館に18
人の技

なぜファッション展は人々を惹き付けるのか？

(ローラン・基術大学ロンドン・カレッジ・オブ・ファッション デザイン・アンド・テクノロジー 学部長)

ファッションの展覧会を開催する美術館が増加の一途を辿っている。衣装を所蔵しない美術館でさえもその傾向にある。ファッション展への関心の高まりは、ファッション展がファッションの基底にある文化的意味を分かりやすく伝達するには大変力のあるメディアになってきたことに関わっている。ファッション——私たちは主に無意識に経験する現象である——が、どのように機能し、どのように我々の文化的・社会的生活に関わるのかを、ファッション展は明確に示すことができる。ファッション産業では「キュレーションされた店舗 (curated stores)」というものを擁しており、これは製品の背後にあるコンセプトや意味を提示するための、新たなマーケティングの手段として用いられる一種の「展覧会」の実践である。その典型的な例が、コム・デ・ギャルソンがドーバー・ストリート・マーケットで展開するパップアップ・ストアである。

本論文で議論しようとしているのは、ファッション展がこれほど人気を博すようになった理由が、1960年代以降のファッションのシステムに見られる大きな変化と関連しているということだ。前衛的なファッションは、それまで、理想的な女性像を提示したり地位を顯示したりすることに専心してきたのだが、一つのメディアへと変化し、社会やファッションのシステムに対する政治的・文化的意見を公然と発信し始めた (Lipovetsky 1994, Teunissen 2009)。その結果、大衆はファッションを従来よりも広い視点で、一種の文化現象として捉えるようになった。

続いて、1980年代初頭の(前衛的な)ファッションデザイナーたちは、後述する、〈概念化〉や〈ストーリーテリング〉、そして〈経験デザイン〉を導入することで、従来のファッションの本質的な要素を変革することに着手した。

こうした各要素が融合した結果、今や大勢の観衆を惹き付ける斬新な実践として、現代の美術館、特にファッション専門の美術館が、ファッションにとっての理想的な環境になっている。こうしたキュレーションされた(ファッション)の展覧会は、従来のキャットウォークやファッション写真、ファッション雑誌、そして昔ながらの書くという形で表される研究が提供できないような、洞察や直接的体験をもたらすのである。

本論文では、ファッション展の歴史を解き明かすことで、ファッション展が影響力を持つようになった原因を探るとともに、なぜこれほどの人気を博すようになったのかについても探究したい。

時代の流れの概観から、エンターテインメント性のある魅惑的な体験へ

かなり最近まで、ファッション展といえば上流階級の女性のファッションの展示で構成されており、スタイルの時代的変遷を見せるように企画されていた (Steele 2008: 10)。1970年代よりも前のファッションや衣装の美術館の展示といえば、ほとんどがこのアプローチであった。ファッションと衣装の歴史は、スタイルの歴史的な流れとして提示された。歴史は、ほとんどの場合、生地や細部の装飾、由来などが重点となる実際の衣服を通して活き活きと描かれるものであり、服の歴史的文脈については、それを着用していた人物の背景によって解説された (Taylor 1998: 317)。

こうした形を取っていた展覧会に転回点が生じたのは、1970年代米国のことである。雑誌『Vogue』の編集者であったダイアナ・ヴリーランド (Diana Vreeland) がニューヨークのメトロポリタン美術館のコストューム・インスティテュートの特別顧問になり、展覧会のキュレーションを始めたのだ (Steele 2008: 10, Palmer 2008: 32)。ヴリーランドは、ポーズを取り生きているかのようなマネキンや、ショーウィンドウで用いる技法、劇的な効果のある照明を採用して、展覧会での見せ方を根本的に変更した (Palmer 2008: 32)。こうした劇的な手法によって、展覧会に「命」を吹き込み、さらに大勢の観衆を魅了しようとしたのだ。こうしてヴリーランドは、マネキンに着せた服は、生身の体がなく死んだように見えてしまうため、それに代わるものを見つけねばならない、という問題を解消しようとしたのである。

だがそれ以上に注目すべき点として、ヴリーランドは現代の視点から展覧会を編成した。彼女が重要視したのは、たとえ歴史的な観点からは正確な装いではなくても、展示する服が最新のものに見えることだった。結果としての展示が、より多くの人々にとって魅力的であり、分かりやすいものでないといけなかった。「すべてが、今のものに見えないといけません」とヴリーランドは述べており、そのため歴史的な正確さを犠牲にしたのである (Dwight 2002: 210, Palmer 2008: 42)。たとえば1980年の特別展覧会「The Manchu Dragon: Costumes of China (満州の龍—中国の衣装)」においては、ヴリーランドは衣服の象徴的意味を追うのではなく、極めて意識的に、1980年代の典型的な装いであった重ね着やミックス・スタイルを採用し、それゆえに当時の好みによく合致した (Steele 2008: 190)。この展覧会のエキゾチックな性格を強調するため、ヴリーランドはイヴ・サンローランのオピウム (Opium) という香水を会場の空気に絶えず漂わせた。明らかに彼女は、打てる手をすべて打って来場者をエキゾチックな雰囲気に浸らせ、麗しさと美学により酔わせたのである。その時のファッションに見られる嗜好や美学に来場者を慣れさせることで、彼女が打ち出すテーマに、いわば視覚的な同時代性を持たせた。そのため、実際の歴史については——衣装の歴史という点では——、しばしば軽くあしらわれた。

『Fashion Theory』の特集号では、アレクサン德拉・バルマーやヴァレリー・スタイルといったキュレ

ターキーは、こうしたアプローチからはある程度距離を置いた(間接的には、この2名の論説に引用された同コスト・キュード・インスティテュートのチーフ・キュレーターであったハロルド・コーダ(Harold Korda)も当てはまる)。「魅惑する」という視点や視覚に訴えかけるテーマ構成の形式には大いなる称賛を惜しまなかったが、奥深さや正確さを欠いていることを嘆いた。

スタイルは、以下のように述べる。「人々がファッションについて学べるようになるには、まず、実際にそれを見て関係を持つとするよう惹き込まれていなければならない。美術館への来館者は今までになく目の肥えた鑑賞者になっており、展覧会のデザインの重要性が増大している。それと同時に、来館者の中のかなりの人々は、展覧会を鑑賞する際に何かを学びたいはずだ。展覧会が、美しくかつ知的であること、エンターテインメント的でありかつ教育的であること。こういった両立はありえないことである、という根拠はどこにもないのである。」(Steele 2008: 14)

変遷——ファッションはいかにして影響力の強い文化現象となっていったのか

ヴリーランドは1970年代に新たなファッション展のコンセプトを導入した最初のキュレーターであり、そこでは魅惑とエンターテインメント性が大勢の鑑賞者を魅了した鍵だった。だがスタイルは1980年代に、同時代のファッション展が形態としてはエンターテインメント性と魅力を持ちながらも内容の歴史的正確さも保ち、しかもファッションという現象への洞察を与える展覧会へと移りつると結論付けた。以降、美術館は前衛的なファッションの展示のための理想的な場になったが、それは3つの重要な潮流を基盤にしていた。第一に、ファッション研究者と美術館双方が1980年代以降、ファッションというものを従来よりも広い視点で理解するようになったことである。ここ何十年かのファッション展をいくつか深く調べてみると、この傾向は明確である。第二に、研究者たち、特に、ファッション分野のキュレーターのリチャード・マーティン(Martin 2009)と哲学者のジル・リポベツキー(Lipovetsky 1994)が、1960年代以降のファッションのシステムが、なぜ、そしてどのように大きな変化を遂げたのかという問題を掲げ、表立って社会とファッションシステムに関する政治的・文化的発言をするようになったことである。最後に、これがもっとも重要な点であるが、前衛的なファッション・デザイナーたちが、ファッションのシステムを、理想的な女性像を提示するものから作り変えたことである。つまり、デザインのプロセスとスタイルの創出を強調するフォルムに対するアプローチ(「概念化」と名付けられているもの)(Martin 2009, Teunissen 2009)、あるいは、何らかの痕跡や感情がこもった服を見せて新たな意味を表現すること(「ストーリーテリング」)(Vinken 2009)、(目に見えない)イメージが製品それ自体と同じくらい重要な重要な過程に焦点を合わせること(「経験デザイン」と呼ばれるもの)(Marchetti 2009, Lipovetsky & Manlow 2009)である。とりわけ、美術の世界に強く類似したこれらのテーマにより、現代の美術館、特にファッションを専門に扱う美術館が、前衛的なファッションを理解するためには理想的な環境となった。

美術館における文化現象としてのファッションの確立

1994年にロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(以下、V & A)で開かれた「Streetstyle: From Sidewalk to Catwalk」展は、文化理論とディック・ヘブデイジ(Dick Hebdige)による『Subculture』という書物を基底にした、ファッション展の中で最も重要なものの一つであった(Steele 2008: 23)。この展覧会に際し、人類学者のテッド・ポレマス(Ted Polhemus)による『Streetstyle』という書物が発行された。ポレマスは同展のクリエーターにしてキュレーターでもあり、人類学の視点からこの展覧会の解釈を行っている。ファッション展の歴史上初めて、出発点が衣類や人工物のコレクションではなくその根底にあるヴィジョンとされたのだ。同展では、1950年代以来の各種の若者文化がどのように、衣服やルックス、音楽を選び、特徴あるアイデンティティを形成してきたのかを示した。こうした若者たちのアイデンティティは、もはや社会的出自やパリのオートクチュールによる流行の押し付けに左右されるものではなかった。それどころか、自らの創造性を活かして自分たちだけの特徴あるスタイルを創作していく。そうした多様な衣服文化とライフスタイルを展示する中で、「Streetstyle: From Sidewalk to Catwalk」展は効果的に、1960年代のファッションのシステムを特徴づけた民主化と個性化のプロセスを描き出してみせた。絶えず移ろいゆくファッションの動向が、その底流に横たわる社会の変化をいかに明らかにするかを完璧に示していた。要するに、ファッションがどのように文化現象として機能しているかを示したのである。

この展覧会までは、展覧会によって概念や社会の変化を明らかにするというのは、視覚芸術の専売特許であり、同じことを衣装やファッションで行うというのは、美術館の世界では斬新なことであった。1960年代までは、美術館による衣装やファッションの収集は多くの場合、美術館の中の応用芸術(the applied arts)部門の領域とされていた。その収集品の大半は、上流階級の一族から寄贈された贅沢な一点ものであった。オランダの場合、アムステルダムの国立美術館やデン・ハーグの市立美術館、ユトレヒトのセントラール美術館に18世紀から現代までの大規模な衣装コレクションがある。收藏されているそれぞれのドレスに関して、職人の技法や仕立て、着用したのは誰か、どういう場合に着用したのかなどが丁寧に調べられた。要するに、

換言
研究者
いた。こ
体の形成
所在が
ステー
らの展覽
は人々
や身体

これ
まう
は、
式。

美術 アッショ

私は以
で、いく
るテーマ
もに「Dr
ン・スロベ
が、ヘラ
Wanders
(Teunisse
アン・ドゥ
に、ファッ
を表現し

この展
像が大変
いったフ
それを提
ウォーキ
めだ。フ
告解室、
by」とい
ンの発表

「Wom
ザインのコ
る現代に
示した(T
Leroy)が、
いるのに不
思議な

また「G
ンの脱西
の探索も

この2つ
おり、ファ
について
今まで
明、セノク
ションがさ
の点では、
エンターテ
現象につ
展示の中

25, Haxth

ドレスとファッションは独立した歴史的・美学的な人工物として収蔵され、スタイルや形態、布地、職人技、着用者の経歴といった点から記述されたのである(Taylor 1998: 317)。

ファッションのコンテクスト ——新たなテーマ的アプローチ

1960年代、ファッションが民主化され、それまで一部のエリート層の贅沢品であったファッションが、大衆にも手の届く服飾文化になった。美術館界も、この視点に適応することを余儀なくされた。結局、現代ファッションの一一番重要な展開をフォローし、展示するには、何が収集されれば良いのか——オートクチュール? 最新的のパリのプレタポルテ? それともストリートファッション? それ以上に重要な問題として、そうした現代ファッションを、どう研究すれば良いのか? 「衣類というモノ」それのみに焦点を合わせていたのでは、もはや充分ではないであろう。服飾が持つ社会的・政治的コンテクストに向けて、また、今では多くの分野でファッションが表現されているという事実に向けて、見る眼を養わねばならないだろう。

現代ファッションやデザイナーから向けられるコンテクストへの関心は、ここ何十年かでファッション美術館も含んだ多くの美術館に共有されている。今やファッションはメディアと同様に、大衆の視覚文化の興味深い形態として捉えられるようになっており、我々の社会の文化の本質的な側面を表現するものとなった(Lipovetsky 1994: 149)。こうした新しいアプローチは歴史的な衣装の展覧会にも影響を及ぼした。歴史的な衣装の展覧会でもいまや、より幅広くよりテーマに基づいたアプローチが取られるようになり、時には歴史的衣装が現代ファッションと混在させられた。たとえば1999年、京都服飾文化研究財団(KCI)の深井晃子キュレーターの主導により「身体の夢 ファッションOR見えないコルセット」という展覧会が開催された(京都国立近代美術館、KCI主催)。ここでは歴史的なコルセットが、ベルギー人の前衛的なファッション・デザイナー、マルタン・マルジェラによるボディス「Stockman」(1997)と一緒に展示された。この着用可能な「Stockman」というコルセット〔風のアイテム〕は、ストックマン社のマネキンと同じ麻でできていて、今までのものとは異なるコルセット——布片や緩やかな生地を加えていくことで自分流のデザイン・プロセスを始めることができる服——であった。これはオートクチュールのリババイバルに対するマルジェラの前衛的な解答であった。当時のオートクチュールでは、イギリス人のファッション・デザイナーのアレキサンダー・マックイーン(Alexander McQueen)(オートクチュール店のジバンシイでデザインを手がけていた)ならびにジョン・ガリアーノ(John Galliano)(ディオールでデザインを手がけていた)が、異質なものを組み合わせるスタイリングと実験的なデザイン手法とを織り交ぜて、伝統的な職人技を考察し直し探究していたのだ。

こうした方法で、「身体の夢 ファッションOR見えないコルセット」は、オートクチュールがもっとも重要な創造性の媒体になっていた1990年代半ばのファッション業界の大きな変化を強調した。日本人のファッション・デザイナー川久保玲による「こぶドレス」(1997)は、女性的な曲線を、女性の身体の他の部位に配置したものであり、これも同展覧会で非常に重要な展示物であった。このドレスは、ファッションがいかに理想的なモデルの寸法というものに取り憑かれ続けてきたかの批評である。本展について、深井は以下のように述べている。

この展覧会は、ファッションがまだはっきりと具現化していない部分を、美術家たちがどう捉えているのか照射しながら、これから衣服と身体の関係を問い合わせるために試行である。その結果見えてくるのは、ファッションという文化の多重構造である……コルセットとは、ファッション、言い換えれば常に内在する社会的構造に他ならない。(Fukai 1999: 193)

Fig.1(左):
「Woman by」展、セントラル美術館(ユ
トレヒト)、2003年
Woman by
(Vivienne Westwood, Christian Dior
Couture, Maison Martin Margiela, Junya
Watanabe, Ann Demeulemeester,
Veronique Leroy, Bernard Wilhelm,
Viktor & Rolf, Hussein Chalayan)
(T200305)
Periode: 2003-01-31 - 2003-05-18
Locatie: Centraal Museum, Utrecht
Image©right: Centraal Museum,
Utrecht / Ernst Moritz

Fig.2(右):
フセイン・チャラヤン『Kinship Journeys』
2003年
Woman by
(Vivienne Westwood, Christian Dior
Couture, Maison Martin Margiela,
Junya Watanabe, Ann Demeulemeester,
Veronique Leroy, Bernard Wilhelm,
Viktor & Rolf, Hussein Chalayan)
(T200305)
Periode: 2003-01-31 - 2003-05-18
Locatie: Centraal Museum, Utrecht
Image©right: Centraal Museum,
Utrecht / Ernst Moritz

にファッションが、大衆に
結局、現代ファッショ
ークチュール？ 最新
そうした現代ファッション
では、もはや充分ではな
野でファッションが表現

かでファッション美術館
衆の視覚文化の興味
を表現するものとなった
響を及ぼした。歴史的な
になり、時には歴史的衣
用(KCI)の深井晃子キュ
開催された(京都国立近
ショ・デザイナー、マルタ
能な「Stockman」という
のものは異なるコルセット
ができる服——であった。
当時のオートクチュールで
Queen)(オートクチュール店
ルでデザインを手がけていた)
て、伝統的な職人技を考

ュールがもっとも重要な創
闘した。日本人のファッショ
身体の他の部位に配置し
アッシュンがいかに理想的
いて、深井は以下のように

家たちがどう捉えているのか
の結果見えてくるのは、ファッ
換えれば常に内在する社会

換言すればこの展覧会は、ファッションを文化現象として捉えることに焦点を当てていた。同じ頃、ファッション研究者でかつ美術館館長でもあったヴァレリー・スタイルが、やはりコルセットを取り上げた展覧会を開いていた。ニューヨーク州立ファッション工科大学(FIT)での「The Corset: Fashioning the Body(コルセット—身体の形成)」(2000)である。ここでは主に、「社会におけるコルセットの意味の変遷」(Steele 2008: 26)に関心の所在があった。どちらの展覧会においても、衣装やファッションというモノに中心的な役割を与えられた—スタイルの展覧会では、コルセットでどこまでウエストを細くできるのかという展示まであった。だが同時にこれらの展覧会は、社会文化的な歴史の物語の一部を形成し、それに埋め込まれているものでもあった。これらは人々に、コルセットの形状や美学が時代とともにどう変化したのかのみならず、それに伴う文化的な価値観や身体像についても気付かせた。

これ[=「The Corset: Fashioning the Body」展]は、単にファッションと解放の対立という問題だと片づけてしまうのは単純すぎること、コルセットは女性の抑圧器具以上の何かであったことを示している。コルセットは、色々な時代、色々な場所の人々が意味を再構築し、また実は、今でもファッションにおける表現形式や身体像の一部としてあり続けているという意味を持つものである。(Steele 2004: 77)

美術館における ファッションのコンテクスト化

私は以前、ユトレヒトのセントラル美術館——こはオランダで最大級の衣装や服飾の収蔵品を持つ——で、いくつか展覧会のキュレーターを務めたことがある。その際必ず出発点として今日のファッションにかかるテーマを一つ選び、その基底にあるものを表に出そうとした。2000年にイダ・ファン・ジール(Ida van Zijl)とともに「Droog & Dutch Design」という展覧会をキュレーションした。そこでは、いかに、アレクサンダー・ヴァン・スロベ(Alexander van Slobbe)やヴィクター・& ロルフ(Viktor & Rolf)といったオランダのファッション・デザイナーが、ヘラ・ヨンケリウス(Hella Jongerius)、リヒャルト・フッテン(Richard Hutten)、マルセル・ヴァンダース(Marcel Wanders)らプロダクトデザイナーと同様の哲学——オランダ・モダニズム——において仕事をしているかを示した(Teunissen & Van Zijl 2000)。2003年の「Woman by」という展覧会(Fig.1)では、メゾン・マルタン・マルジェラ、アン・ドゥムルメステール(Ann Demeulemeester)、ディオール、ヴィクター・& ロルフなど9つのファッション・ブランドに、ファッションの上で女性の理想像として彼ら自身の持っているヴィジョンと、女性性についての彼らの考えを表現したインスタレーションを創作してほしいと依頼した(Teunissen 2004)。

この展覧会で私がしたかったことは、今日のファッション・デザイナーの考えている女性のイメージや理想像が大変多様であることを示すだけではなく、マルタン・マルジェラやフェイン・チャラヤン(Hussein Chalayan)といったファッション・デザイナーにとっては、デザインのコンセプトがまず生まれるのであって、選ばれたモデルはそれを提示するための媒体の役目を果たすに過ぎないことを強調することだった。たとえばマルジェラのキャットウォークでのモデルは、よく目隠しをされていた。これは観衆の目が衣服以外のものに向かうのを防止するためだ。フェイン・チャラヤンが創作したインスタレーション「Kinship Journeys」(2003)(Fig.2)では、トランボリン、告解室、ポート／棺桶によって、人生の主たる3つの局面が表された。これら3つの物体はこの「Woman by」という展覧会のために作成されたものだが、2日間は会場から撤去され、パリでの同じタイトルのコレクションの発表の際に装飾として用いられた。

「Woman by」のテーマは、一方では、現代のファッションのデザインがさらに観念的なものとなっており、デザインのコンセプトそのものが中心に躍り出ていることを明白にした。他方では、ポスト・フェミニズムの時代である現代において、様々なファッション・デザイナーによって女性性の理想がどれほど多様に定義されているかも示した(Teunissen 2004: 63-77)。ヴィヴィアン・ウェストウッド(Vivienne Westwood)やヴェロニク・ルロワ(Veronique Leroy)が、古典的な女性らしさや他人を魅惑する駆け引きを現代女性の「エンパワーメント」として提示しているのに対し、アン・ドゥムルメステールは、繊細で穏やかでありながら、タフで平然としているように見える、不思議な魅力を持つ自由なフェミニストを描く。

また「Global Fashion, Local Tradition」(2005)という展覧会(Fig.3)では、インターネットによって、ファッションの脱西洋化とグローバル化が確実に進んでいると同時に、地域の工芸を利用しての地域アイデンティティの探索もなされている様子を示した(Teunissen 2005)。

この2つの展覧会の時期、著者はオランダのアルンヘム(=アーネム)のArtEZ芸術学院で教授職に就いており、ファッション戦略専攻の修士課程の学生たちとともに、関連するコンテクストならびに個別のデザイナーについて大掛かりな研究を実施することができた。

今までに著者が担当した展覧会では、(重要な)モノを基盤としてはいたが、映像やインスタレーション、照明、セノグラフィー(=会場演出)などによって、基底にあるコンセプトや物語を視覚化した。これは、現代ファッションがさまざまなレイヤーやプロセスを基底に成り立っていることを示すためには、最も適切な方法である。その点ではどの展覧会も、ヴァレリー・スタイルの定義に則っていた(Steele 2008: 14)。いずれも、形態としてはエンターテインメントを提供し、来る人を魅了しようとしつつも、内容は歴史的正確さを保ち、ファッションという現象についての洞察を供するものであった。いずれの場合でも、選ばれ展示されたモノとその美しさとは、展示の中心であり続けながら、それらは基底にあるアイデアの單なる現れや実例ではなかった(Steele 2008: 25, Haxthausen 2003)。

Fig.3:
「Global Fashion, Local Tradition」展、
セントラル美術館(ユトレヒト)、2005年
Image©right Centraal Museum,
Utrecht

振り返ってみると、上述の展覧会はいずれも、1960年代以降のファッションのシステムの大きな変化の一部に焦点を当て、強調するものであった。これらの展覧会は関心を呼ぶトピックを扱っていたこともあり、多数の来場者とメディアを魅了した。KCIやアントワープのMoMu、ニューヨークのFIT、ロンドンのV&Aなどによる新たなファッション展が成功したこと、さらに多くの美術館が、21世紀初頭が近づくにつれて、こうした物語というアプローチを採用するようになった。

ポップカルチャーとしてのファッション ——新たなヴィジョン、新たなアプローチ

ここで、1960年代、ファッションのシステムに、実際にどのような変化があったのかという問い合わせが生じる。まず、ファッションがマス・マーケット向けのプロダクト、つまりだれでも購入できるものになった。その媒介となったのは、ハブニングや音楽、ストリートファッションといった若者文化であり、また、メディアは重要な役割を演じる大衆的な視覚文化の一部にもなっていった。これによってファッションはより複雑なものになった。確かにモノそれ自身やファッション・デザイナー、ファッションを着る人たちもすべて重要なだが、ファッションが機能する社会的コンテクストや、ファッションを可視化するその他のメディアの重要性が増した(Deunissen 2009: 11)。突如として、ファッションは理想的な女性像を表現することも、富の誇示もできなくなった。「上品さをいかに演出するかということから、意味あることをいかに劇的に見せるかに取って代わっていった」(Lipovetsky 2002: 8)。服装によって、我々は自分のアイデンティティを創造できるだけでなく、1980年代初頭にパンクがプリントTシャツで行ったように政治的な理想を意図的に流布することもできる。21世紀初頭、ファッション・デザイナーのフセイン・チャラヤンは「Afterwords」(2000年秋冬コレクション)、「Kinship Journeys」(2003)、「Readings」(2008年春夏コレクション)、「Micro Geography - A Cross Section」(2009)といったインスタレーションを美術館等で展開し、移民や疎外、日常生活でのグローバリゼーションの影響など政治的・社会的問題を俎上に載せた。つまり、1960年代以降ファッションは、スタイルの美しい表現という以上のメッセージを発信することができた。同時に、ストリートでファッションが生まれうることは、ファッションがもはや一人のデザイナーによって創作される一人の消費者のための製品ではなくなることを意味した。こうしたヒエラルキーが崩れ、代わりに対話が生まれた。ファッション・デザイナーと着る人の間のやり取りであり、そこではメディアが重要な役割を演じる(Martin 2009: 27)。まさしくこうした変化により、ファッションは、社会的影響や意見表明の重要性が増すようになっていた我々の視覚文化における重要な現象へと変じたのだ。哲学者のジル・リボベツキーは、「1950、60年代以降、組織や社会、文化が変質し、それ以前の[ファッション]構造は完全に崩れた。我々は今では、ファッションの歴史の新たな段階が視野に入ってきたと言ってよい」と述べ、さらに以下のように続ける。「創造の新しい中心地が複数登場し、新しい基準が設けられた。以前の階級的で中央集権的な構造は崩れた。男女の趣向や行動様式の変化に伴い、個人的・社会的なファッションの意味が変化した。」(Lipovetsky 1994: 88)

こうして1960年代以降、ファッションはアイデアやコンセプトの表現となっていました。応用美術が伝統的に作っていた機能性の要求という拘束衣を、前衛的なファッションは脱ぎ捨てていた。ファッションは人体に「付属する」デザインの産物となったが、同時に、この身体、アイデンティティ、自己イメージ、環境との関係を探り考えるものでもあった。そうすることで、視覚芸術として出現していたポップアートやパフォーマンス・アートによく類似した存在となった(Deunissen 2009: 24)。

アートとのこの繋がりを形成し、特にポップアートとの関係を密接にすることで、現代ファッションは何を成し遂げたのだろうか。ファッションは、感性が前衛的になり、大衆文化のものとなり、民主的な社会の価値の中心であるべきであるものへと変化した。これが、現代のファッションの特徴といえる。

値の中心に、そして芸術の明快な美学上の秩序に位置するようになった。1960年頃以降のアートがそうであったように、ファッションも、富裕層やエリート層を満足させ続ける一方で、大衆文化から形成されるものともなった。ファッションは、大衆文化を賛美し、最上位の芸術とされてきたオートクチュールの至高の要素に自らを制限することもしなかった。(Martin 2009: 27)

ファッションとメディア、視覚文化によるこうした新たな相互関係が示唆していたのは、ファッションがもはやキャットウォーク上や店舗では理想的に提示されず、むしろ、新たなファッション・デザインが、ストリートやメディア、美術館といった、非商業的な新しい場所でも生まれうるもので、そういった領域で大変な人気を呼ぶようになったということだった。

ファッション研究と ファッション展に対するその影響

こうしたファッションの新たな発展がもたらしたものの中の一つの結果は、学術界や研究者たちによって、ファッションが文化の変化を反映する興味深い研究領域として認知されるようになったことである。カルチュラル・スタディーズや視覚文化、ジェンダー研究といった1980年代に登場した新たな研究分野は、この非常に新しい関心をポップカルチャーの一部としてファッションにも向けるようになった。彼らはファッションを、古典的な美術史研究——ここではモノ自体、歴史、服飾史における位置などが中心的関心となる——における事例というよりも、文化的な現象として研究し始めた。ヴァレリー・スタイルも次のように述べ、この点を強調している。

美術館と連携しながら行われる従来の美術史における実践は、詳細な記述や鑑識眼を重視した。それに対し大学で近年展開されているいわゆる『新しい』美術史では、カルチュラル・スタディーズから援用した異なるアプローチや方法論を採用している。この新しい美術史の力を借りて、『新しい』ファッション史と呼びえるものが登場した。ここでも、文化的な事物や実践の意味の分析に力点が置かれる。(Steele 2008: 25)

ファッションに対するこの新たなアプローチは、美術史の下位領域としての服飾史という領域で訓練を受けてきた伝統的な美術館のキュレーターたちから、幾分諂ひんで見られることになった。新しいアプローチでは、モノや創作物へと注意を向けながらも、その美学的関心は根源的には基底にある思想の発露へと向き、衣服それ自体はひとつの実例に過ぎなくなっていたからだ(Steele 2008: 25, Haxthausen 2003)。この意味で、アントワープのモード美術館(MoMu)でジュディス・クラーク(Judith Clark)がキュレーターを務めた「Malign Muses」(2004)という展覧会(Fig.4)——のちに「Spectres: When Fashion Turns Back」(2005)と名称を変え、ロンドンのV&Aでも開催された——は、衣装やファッションのキュレーターや研究者たちの間で熱い論争の的になった。この展覧会は、『Fashion at the Edge』という本に書かれているアイデアを基盤としていた。本書は、1990年代の実験的ファッション・デザイナーたちが、いかにして死やトラウマ、疎外といったテーマを表現することを選んだかが述べられている(Evans 2003)。クラークは多様なインスタレーションでそのアイデアを視覚化しようとした。インスタレーションに添えるためにクラークが選んだ衣服は、中心的な展示物というよりも、付随的な例示として機能した。クラークの同僚であった専門家たちが全員、こうした動きを高く評価したわけではなかった。ルー・テイラーは、「アイデアや装置が衣服を支配していた」と苦言を呈した(Taylor 2006: 17)。反対にクリストファー・ブルーワードはこの展覧会は成功だったと考え、ファッションの展覧会の効果的な新しい形態を見た(Breward 2008: 91)。

ここで議論的となつたのは、キュレーターにして展覧会のデザイナーであったクラークのコンセプトが、ファッションの展示物自体よりも目立つことについてだ。展示されていた衣服は単に、壮大なストーリーの実例を示すに過ぎなかつた。これに対し美術館では伝統的に、衣服作品を、着ていた人やその人が生きていた時代という個人の文脈か、あるいはデザインの過程や技術に関する説明といった範囲に留めて展示することに努めていた。いかに訴求力があり、人を惹き付けるものでも、あまりにも自由な解釈や視覚化に、批判的な見解が向けられた。とはいっても、本展は特に象徴的で、美術館が、同時代の文化の「時代精神」やその変化を反映するアイデアや思考というコンテキストでファッションを展示しようとする傾向がいよいよ強まっていることを示す実例となつた。

Fig.4:
「Malign Muses」展、モード美術館
(MoMu)、2004年
Scenography exhibition "Malign Muses:
When Fashion Turns back",
MoMu Fashion Museum Antwerp
Photography: Ronald Stoops

コンセプチュアル・ファッション ——モノの背後にあるアイデアの説明

第三に、美術館や研究者だけでなく、ファッション・デザイナーたち自身も1970年代以降、それまでのファッションが持っていた基本要素を作り変えてきている。オランダの2人組ファッション・デザイナーであるヴィクター＆ロルフは1993年に結成して以来、美術館やギャラリー空間といった環境を自身のアイデアを提示するための理想的な場としている。

我々にとっては、ファッションとは単に布地とフォルムだけの問題ではないのです。ファッションという現象を、ファッション自身の主題に変えているのです。色々なメディアを通じ色々な方法で、また、アートという文脈の中でも、ファッションという文脈においても、まさにその立場について表現し、考察してきました。(T Magazine 2008)

ここでの問いは、こうしたファッション・デザイナーが理想的な場として美術館を選んだのはなぜなのか、美術館はデザイナーが自分のコンセプトやアイデアを提示することどのように手助けしたのか、ということである。また、デザイナーたちは、展示する物体とそれが置かれる文脈との関係をどのように定義するのだろうか?

1980年代初頭、日本のデザイナーの山本耀司とコム デ ギャルソンが最初の、いわゆるコンセプチュアルなファッション・デザイナーになった。いずれも西洋の衣服の伝統的なフォルムやパターンのパツツを利用し、和装のスタイルの要素と混ぜ合わせたり、型破りな方法で組み合わせたりしながら(Fukai 2006: 291)、これまでの流行服にあった限界を見出し、それを押し広げたのである。モダニズムの芸術家と同じように、川久保玲はデザインの出発点として、形式ないしは形式主義的なものを選んだのだ。「……芸術における抽象表現が大抵は、伝統的な描法の知識の上に成り立っているように、コム デ ギャルソンでのパターン制作の根底には、基本原則に関するしっかりとした知識がある。そのうえでそれを、転覆させている」(Sudjic 1990: 31)。川久保玲の革新性とは、衣服のデザインや構成の過程に焦点を合わせたことにある。川久保玲は自分の哲学やコンセプトを展示できる店舗や空間を開発した最初のデザイナーの一人だった(インテリア・デザイナーの河崎隆雄もこの開発に加わった)。美術館やギャラリーに相当する、製品そのものが最大限の注目を浴びるような世界と文脈とを創造する必要があったのだ。

三宅一生と藤原大が、衣服を丸ごと生地に織り込む技術的な手段である「A-POC」(Fig.5)を披露するときに展開した展覧会やショーケース、キャンペーンは(2001年のベルリンのヴィトラ・デザイン・ミュージアムでの展覧会も含めて)、いかに衣服のコンセプトが、独創的な表現法で一貫性を持って視覚化され明確に示される必要があるかということの第二の優れた実例だ。

Fig.5:
三宅一生 A-POC 1999年春夏
Future Beauty: 30 Years of Japanese
Fashion
15 October 2010 – 6 February 2011
Barbican Art Gallery, London
Photocredit: Lyndon Douglas

ファッション、ストーリーテリング、 経験デザイン

1980年代以降、上述したようなフォルムのあらゆる実験やさまざまなコンセプト以外にも、憂鬱や衰え、経年変化といったものが、繰り返し登場する新たな現代のファッション・デザインのテーマに突如としてなりだした。それまで、こうしたテーマは視覚芸術のためのものと思われていた。メゾン・マルタン・マルジェラは、古着を利用して衰退や経年変化を明確に取り上げた最初のファッション・ブランドの一つとして挙げることができる。衰退や経年変化は生を受けると同時にすでに「形を現して」いて、それゆえそれぞれに意味がある。ファッション研究者のバーバラ・ヴァインケン(Barbara Vinken)によれば、これはファッションが意味するものに関する大きな文化的変化を浮き彫りにした現象だという。1980年代が終わると、前衛的なファッション・デザインはもはや「新しさ」に焦点を当てることをやめ、「時間」をデザインし始めた。以前のファッションが扱うことを固辞していた死の兆候を表現するようになったのだ。文学や視覚芸術では昔から「移ろい」を詳しく取り上げてきたが、このポストモダンの時代になって、その移ろいの自覚がファッションでも排除対象ではなくなり、ファッションに欠かせない要素となつた。アレクサンダー・マックイーンや山本耀司、マルタン・マルジェラといったファッション・デザイナーは定期的に、衣服の「痕跡と感情」を表に出している。ここでも、ギャラリーや美術館といった新しい提示形態が、こうしたストーリーを表に出すためには必要となつた。そのもともと典型的な例の一つが、マルタン・マルジェラの「La maison Martin Margiela: (9/4/1615)」(1997)で、1997年にオランダのロッテルダムにあるボイマンス・ヴァン・ベニンゲン美術館にて開催された。ここでは、パクテリアを注入することで、展示期間中に作品の色や

素材感が変わ
ヴィクター&
トと、彼らが生
フというブラン
きた。回顧展
開催されたが、
ンと想像上の世
があり、その中
していた。ヴィ
のデザインはミ
チュアと同じよ
を見るときには、
ので、大きず
子供じみた人
は何かということ

ファッション
生といふも
りも、ファ
よりも、私
め、生命
創作した
レーション
ちの世界
(T magazi

このバービガ
いかに理想的的
「Kinship Jour
えるものにするに
ファッション・デ
の一つになつて
リーにおけるあ
私が主張し
ションの新たな方
まうことのできる
より大きな、コン
デザイナーが自
キュレーターが

Fig.6:
「The House of Viktor & Rolf」展、
バービカン・アート・ギャラリー、2008年
The House of Viktor & Rolf
Barbican Art Gallery
Courtesy of Barbican Art Gallery
Photo credit Lyndon Douglas

素材感が変わり、最後はぼろぼろになってしまう。

ヴィクター＆ロルフの作品では、少し種類の異なるストーリーテリングがある。そこでは、デザインのコンセプトと、彼らが生きる想像上の世界とが、しっかりと絡み合いながら結びついている。1993年のヴィクター＆ロルフというブランド名の立ち上げ以来、この二人はファッショの展示に美術館やギャラリーを頻繁に利用してきた。回顧展「The House of Viktor & Rolf」(2008) (Fig.6)がロンドンのバービカン・アート・ギャラリーで開催されたが、そのキュレーターも、このファッショ・デザイン・デュオが務めた。この展覧会は二人のデザインと想像上の世界とがどう関連するのかを完璧に提示した。この展覧会場の中心には高さ5mの人形の家があり、その中で、古典的な磁器製の人形に、全てミニチュアで制作された彼らのコレクションを着せて展示していた。ヴィクター＆ロルフが創作したおとぎ話は見る者の心をかき乱すようなものだった。というのも、彼らのデザインはミニチュア版のみで展示されていたわけではなく、隣接する部屋ではオリジナルのデザインがミニチュアと同じように、しかし、今度は人間の等身大の人形に着せられ展示された。来場者はファッショ作品を見るときには、痩せたモデルや、モデル同様に痩せたマネキンがドレスを着ているのを見ることに慣れていたので、大きくくずんだりした人形に着せられたこれらのドレスを見るのは衝撃的であった。あれほど美しいドレスを子供じみた人形の体に着せるというのは、気味の悪さを抱えた美学であり、ファッショにおける美の理想とは何かということを、人々に新たに考えさせるものだった。

ファッショ展となると、私たちにはいつも複雑な感情が入り混じっていました。それは、どういうわけか、生というものが主題から抜き取られているからです。でも美術館でのショーは、キヤットウォークで見せるよりも、ファッショの見せ方としてはより民主的なものもあります。美術館なら、キヤットウォークという形態よりも、私たちは視点やアイデアを探ることができます。ファッショ展のほとんどが静的なものであったため、生命を吹き込むべく挑まねばという思いに駆られ、バービカンのために特殊なインスタレーションを作成したのです。そして、そのインスタレーションを取り巻くように展示全体を構想しました。このインスタレーションが展覧会の中核となり、私たちの過去と現在、そして未来の作品を集結させるのです。私たちの世界を作り上げる衣服やインスタレーションを展示するため、新たな現実感が生まれ出されます。
(*T magazine* 2008)

このバービカンでの展覧会は、ヴィクター＆ロルフのようなファッショ・デザイナーたちにとって、美術館がいかに理想的な場になっているかを明確に示している。フセイン・チャラヤンがセントラル美術館のために「Kinship Journeys」(2003)を創作したとき、「美術館のオーラ。インスタレーション。私のアイデアを目に見えるものにするには、そういうものが必要なのです」と述べていた(Teunissen 2003: 68)。要するに、前衛的なファッショ・デザイナーにとって美術館やギャラリーは、ファッショ・ブランドの戦略に欠かせない構成要素の一つになっているようだ。ブランドの世界観が、完結し、かつ最良の形で提示されるのは、美術館かギャラリーにおけるあらゆる表現の中でその世界観が現れている時である。

私が主張したいことは、こうした美術館と今日のファッショ・デザインとの出会いは、現在において、ファッショの新たな展示の実践の結果でありまた理由でもあるということだ。手で触れることのできる対象——身にまとうことのできるドレスやインスタレーション——が舞台の中心に場所を与えられる。だが同時に、その物体は、より大きな、コンセプチュアルで、かつデザイナーによって語られる物語の一部でもある。しばしばファッショ・デザイナーが自分でキュレーションを(部分的に)行うこれらの実践は、形式やアプローチの点で、美術館のキュレーターがキュレーションする展覧会と変わらず、だからこそ現代のデザイナーたちの回顧展も人気を得

ているのである。こうしたファッション・デザイナーのコンセプトの背景やコンテクストを人々に説明するうえでは、それは、理想的で効果的な手段なのである。

結論

一般に、1960年代以降、ファッションはアイデアやコンセプトを芸術的に表現するものへと変化した。ファッションは確かに、人体に「付属する」デザインの産物になっていたが、同時に、人体との関係や、アイデンティティや自己イメージ、社会環境との関係を探求し考察した産物でもあったのだ。新しいファッション美術館だけでなく、ファッション研究や新たな美術史によって、こうした「新しい」ファッションの物語が生まれた。そこでは、ファッションとはメディア主導で社会的な我々の文化の一部であることが、触知できる対象としてのファッションという側面よりも強調されるようになっていた。

美術館や現代のキュレーターも認めているように、優れた現代ファッションの展示は、形の面ではエンターテインメント性を持ち魅惑的であり、かつ、内容の面では歴史的に正確であらねばならない。しかも、壮大なストーリーの一部としてファッションという現象に対しての洞察も得られるものでなければならぬ。古典的な美術館がしていたように物体としての衣服だけを展示していくは、もはや充分ではないのだ。現時点ではファッション展は衣類という物体を新しくてより広い文化的コンテクストに正当的に位置付けており、新たな世代と幅広い観衆を惹き付けることが——現代のメディアの主導のもとで——可能となっている。ファッション展は、人々にとって現代のファッション文化を学ぶために、欠かせない存在であるからだ。

こうして、「新しい」ファッションの物語は、美術館では大きな成功を収めている。美術館という場所では、我々は視覚芸術を理解することにすでに慣れている。それと同じ方法で、現代の視覚文化の一部として前衛のファッションや現代のファッションの作品を理解するには、美術館は、大変人気の高い「新しい」場所になっているのである。

(翻訳：京都服飾文化研究財団)

[Bibliography]

- Barthes, Roland (1967): *Système de la mode*, Paris: Éditions du Seuil.
- Blanchard, Tamsin (2004): *Fashion and Graphic Design*, London: Laurence King Publishing.
- Breward, Christopher (2008): "Between the Museum and the Academy: Fashion Research and its Constituencies" in: *Fashion Theory*, Oxford: Berg, pp. 83–95.
- Fukai, Akiko (2006): "Japan and Fashion", in: Jan Brand & José Teunissen (eds.), *The Power of Fashion: On design and meaning*, Arnhem: Terra/ArtEZ Press, pp. 288–314.
- Fukai, Akiko (1999): "Visions of the Body" in: *Visions of the Body*, Kyoto: the Kyoto Costume Institute, pp. 192–195.
(深井晃子「身体の夢—20世紀の身体イメージとファッション」京都服飾文化研究財団「身体の夢—ファッション OR 見えないコレクション」1999年、42–50頁。)
- Gregg Duncan, Ginger (2006): "The greatest show on earth", in: Jan Brand & José Teunissen (eds.), *The Power of Fashion: On design and meaning*, Arnhem: Terra/ArtEZ Press, pp. 222–248.
- Evans, Caroline (2003): *Fashion at the Edge*, London: Yale University Press.
- Hollander, Anne (1975): *Seeing through Clothes*, New York: Avedon.
- Kamitsis, Lydia (2009): "An impressionistic history of fashion shows since the 1960s", in: Jan Brand & José Teunissen (eds.), *Fashion and Imagination*, Arnhem: d'Jonge Hond/ArtEZ Press, pp. 92–104.
- Lipovetsky, Gilles (1994): *The Empire of Fashion: Dressing modern democracy*, New York: Princeton University Press.
- Lipovetsky, Gilles (2002): "More than fashion" in: *Chic Clicks*, Ostfildern: Hatje Cantz Publishers.
- Martin, Richard (2009): "Beyond appearances and beyond custom. The avant-garde sensibility of fashion and art since the 1960s", in: Jan Brand & José Teunissen (eds.), *Fashion and Imagination*, Arnhem: d'Jonge Hond/ArtEZ Press, pp. 26–44.
- Palmer, Alexandra (2008): "Untouchable: Creating Desire and Knowledge in Museum Costume and Textile Exhibitions", in: *Fashion Theory*, Oxford: Berg, pp. 31–65.
- Steele, Valerie (2008): "Museum Quality: The Rise of the Fashion Exhibition", in: *Fashion Theory*, Oxford: Berg, pp. 7–31.
- Steele, Valerie (2004): "The Corset", in: Jan Brand & José Teunissen (eds.), *The Ideal Woman*, Nijmegen: SUN/ArtEZ Press, pp. 77–80.
- Stevenson, N.J. (2008): "The Fashion Retrospective", in: *Fashion Theory*, Oxford: Berg, Volume 12, issue 2, pp. 219–223.
- Sudjic, Deyan (1990): *Rei Kawakubo and COMME des GARÇONS*, London: Westbourne Grove.
- T magazine (2008): "For the Moment: Viktor & Rolf". (<https://tmagazine.blogs.nytimes.com/2008/06/12/for-the-moment-viktor-rolf/>)
- Taylor, Lou (1998): "Doing the Laundry? A Reassessment of Object-based Dress History", in: *Fashion Theory*, Oxford: Berg, Volume 2, issue 4, pp. 337–358.
- Teunissen, José (2003): *Woman by*, Utrecht: Centraal Museum.
- Teunissen, José (2004): "Knocking woman off her pedestal", in: Jan Brand & José Teunissen (eds.), *The Ideal Woman*, Nijmegen: SUN/ArtEZ Press, pp. 63–77.
- Teunissen, José (2009): "Fashion and Art", in: Jan Brand & José Teunissen (eds.), *Fashion and Imagination*, Arnhem: d'Jonge Hond/ArtEZ Press, pp. 10–25.
- Teunissen, José & Van Zijl, Ida (2000): *Droog & Dutch Design*, Exhibition catalogue, Central Museum, Utrecht.
- Teunissen, José (2005): "Global Fashion, Local Tradition", in: Jan Brand & José Teunissen (eds.), *Global Fashion, Local Tradition*, Arnhem: Terra/ArtEZ press.
- Vinken, Barbara (2009): "Fashion: art of dying, art of living", in: Jan Brand & José Teunissen (eds.), *Fashion and Imagination*, Arnhem: d'Jonge Hond/ArtEZ Press, pp. 82–92.