

博士論文要旨

視覚障害者の美術鑑賞体験に関する考察： 美術館における歴史的経緯と方法論の分析から

立命館大学大学院先端総合学術研究科

先端総合学術専攻一貫制博士課程

カシマ モエコ

鹿島 萌子

今日の美術館は社会包摂を目指して様々な取り組みを行っており、その一つに視覚障害者の美術鑑賞がある。本博士論文は、美術館による視覚障害者を含めた展示の方法を検討し、実際に視覚に障害のある人々の作品体験に接近することで、彼らにとっての美術鑑賞とはいかなるものであるかを考察するものである。

19世紀に日本で最初の博物館が設立されたときから、そこは来館者が展示品を「見る」空間であり、20世紀に誕生した近代美術館においてもその前提は変わらなかった。しかし、今日の美術館は「見る」を推し進めつつも、他方では触る・聞くを含む現代美術作品の展示や、来館者により積極的な参加を促すアクティブ・プログラムを実施するなど、美術館での体験を多様化させている。その背景には20世紀後半以降の文化施設のアクセシビリティやバリアフリー、ユニバーサル・ミュージアムについての議論の蓄積があり、障害の有無に関わらず様々な人々に対して美術館を開いていこうとする動きがある。本論はこの動きの中で、「見る」ことに障害がある人々への取り組みを考察したうえで、彼らの体験とその意味に迫ろうとするものである。

本論では、まず、美術館の歴史的変遷のなかに視覚障害者を取り巻く状況を位置付けるとともに、英米と日本を中心とした視覚障害者のための美術鑑賞の実践を整理・検討した。そのうえで9名の研究協力者を得て、視覚障害者を主な対象とした現行の二つの鑑賞方法、すなわち、作品に触る方法と作品についての対話を通じたことばによる方法における美術体験を記述し、分析することによって、視覚に障害がある人の「鑑賞」の内実とその豊かさに迫り、さらに現状の鑑賞方法の限界を見極めることを試みた。

第1章では、近代西洋の美的イデオロギー装置として日本に導入された美術館が、大衆と展示品との距離を確保することで作品体験から「触る」行為が切り離され、「見る」ことに限定された視覚中心の空間であることを確認した。そこに視覚障害者がどのように関わり、美術館が変化してきたのかを、視覚障害者への美術館アクセシビリティに早期から取り組み始めた国であるイギリスとアメリカの事例を中心に概観した。

第2章では、日本の美術館において視覚障害者はどのように登場し、どのように美術館が変容したのかを、研究論文や展覧会カタログ、美術館が発行する報告書をもとに整理した。これにより日本美術館史における視覚障害者の立ち位置と、その重要性を示した。

第3章では、多様化しつつある美術館で、視覚障害の有無に関わらずに提供される二つの鑑賞方法

から「作品鑑賞」を考察した。そのうえで、「作品鑑賞」を作品に直接接することによって味わい、楽しみ、意味を生成する行為と措定した。

第4章では、視覚障害者による美術作品の「触る」鑑賞方法に焦点を当てた。触覚が物を発見する機能に加えて美的鑑賞機能を有すること、すなわち感銘や感動をもたらす主観的な体験であるとの主張を確認し、実際に5名の視覚に障害のある研究協力者が彫刻作品を触る行為とその際の会話を記録し、分析した。第一に、触る作品体験には、知覚情報や既知の情報をもとにイメージをつくらうとする想像力と、そのような情報に基づかない、自由に思い巡らす想像力という、二種類の想像力が働いている。第二に、触る認識には個別差が存在し、必ずしも全ての研究協力者が触ることで作品を認識できるとは限らないことが示された。そして第三に、視覚に障害のある研究協力者たちと障害のない研究協力者たちの間で交わされたことばによる相互作用が重要な役割を果たしていた。これにより、触ることによる認識だけでなく、ことばを通じた解釈や想像が、視覚障害者の鑑賞体験をより充実にしたものにするという結論を得た。

第5章では、対話ということばによる方法について検討した。欧米では美術教育ツールとして「Audio Description」が発展したのに対し、日本で主流となっている方法は、晴眼者と視覚障害者が「対等」な関係を築き、対話を通じて作品を鑑賞する方法である。実際に4名の視覚に障害のある研究協力者たちと視覚に障害のない研究協力者たちとの絵画作品をめぐる対話を分析した。そこから明らかになったことは以下の通りである。第一に、視覚障害者は晴眼者のことばを通じてイメージするため、触る方法と同様に想像力が重要であるが、これは個々の知識や感覚、対話内容に影響される。また、晴眼者に新たな気づきを与える視覚障害者の発言は、視覚障害者自身の想像を確定または更新する役割を果たす。第二に、鑑賞を「作品を味わい、独自の意味を生成する行為」としたとき、視覚障害者が行っている作品の形を想像する行為を経て、さらに作品を深く味わう「鑑賞」体験が存在する可能性があると考えられる。第三に、触図などのツールも鑑賞体験をより豊かにさせる可能性がある。そのため、触る方法とことばによる方法は、それぞれ異なる鑑賞体験を提供するとともに、これらを組み合わせることでより豊かで多様な体験がもたらされると考えられる。

終章では、第1章から5章までを総括し本研究の限界と今後の課題を示した。視覚障害者の美術鑑賞体験について、限定的ではあるが本研究から得られた結論は、視覚障害者の美術鑑賞は、触ることができる立体作品であっても、触ることができない絵画作品であっても、晴眼者と異なる知覚認識を通じた想像と解釈のプロセスとして捉えられる。彼らは触る、聞くなどの日常的な行為を用いて作品を認識し、感覚的な知覚と自身の記憶や経験をもとに想像を働かせて作品を再構築していたと思われる。そのため触る・対話によることばのどちらかによる鑑賞方法ではなく、両者の組み合わせが重要であり、複数の方法を用いることで多様な視覚障害者のより深い鑑賞体験が可能になると考えられる。

Abstract of Doctoral Thesis

The Art Appreciation Experience of the Visually Impaired: An Analysis of Historical Transitions in Art Museums and Their Methodologies

Doctoral Program in Core Ethics and Frontier Sciences
Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences
Ritsumeikan University

カシマ モエコ
KASHIMA Moeko

Today's art museums are taking various initiatives for social inclusion. One of such initiatives is art appreciation for the visually impaired. This doctoral thesis examines how art museums can include the visually impaired in their appreciation of exhibitions. By approaching the actual experience of visually impaired persons with artworks, the thesis examines what art appreciation means to them.

This thesis first positions, summarises and examines the situation surrounding the visually impaired in the historical transition of art museums, and the practice of art appreciation for the visually impaired, mainly in the UK, the US and Japan. Following this, the current two methods of art appreciation mainly for the visually impaired, that is, the method of touching the artwork and the verbal experience of art through dialogue on the artwork describes and analyses, are then explained and analysed with the help of nine research collaborators. By doing so, the reality and richness of "appreciation" for visually impaired persons are examined and the limitations of the current appreciation methods is identified.

In Chapter 1, confirmation is made that the concept of the art museum introduced to Japan as a modern Western aesthetic ideological device is a visually-centred space where the act of "touching" is removed from the experience of the artwork by ensuring a distance between the public and the exhibits, and thus limited to the act of "seeing". The paper outlines how visually impaired visitors to art museums have been involved and how art museums have changed, by focusing on examples from the UK and the USA, which were among the first countries to provide art museum accessibility for the visually impaired.

Chapter 2 summarises the appearance of visually impaired visitors at Japanese art museums and how art museums have been transformed, through referencing research papers, exhibition

catalogues and reports published by art museums. This allows the outlining of the position of the visually impaired in the history of Japanese art museums and their importance.

In Chapter 3, "art work appreciation" was examined in terms of the two ways of appreciation offered at increasingly diverse art museums to people with and without visual impairments. The chapter then posits "art work appreciation" as the act of savouring, enjoying and generating meaning through direct contact with the work.

Chapter 4 focuses on the appreciation method of "touching" by the visually impaired, whilst confirming the assertion that the sense of touch has a function of aesthetic appreciation in addition to the function of discovering objects, i.e. that it is a subjective experience that brings about impressions and emotions. Following this, the actual act of touching the sculptures and the conversations that took place between the five visually impaired research collaborators were recorded and analysed. The results indicate that first, there are two types of imagination at work in the experience of a touching artwork, the first being the imagination that attempts to create an image based on perceptual or known information, and the second being the imagination that is not based on such information, but is freely imaginative. Second, it is found that individual differences in tactile perception exists, indicating that not all research collaborators necessarily recognise art works by touch. Third, the verbal interaction between the visually impaired and non-disabled research collaborators play an important role. These findings led to the conclusion that not only recognition through touch, but also interpretation and imagination through words, enhance the appreciation experience of the visually impaired.

Chapter 5 examines the dialogue-based method. In Europe and the USA, "Audio Description" has developed as an art education tool. In contrast, the mainstream method in Japan is to build an "equal" relationship between the sighted and visually impaired to appreciate artworks through dialogue. For this research, dialogues between four visually impaired and non-visually impaired research collaborators on paintings were examined and the findings are as follows. First, because the visually impaired imagine through the language of the sighted, imagination is just as important as the tactile method. This is influenced by individual knowledge, sensory perception and the content of the dialogue. In addition, statements by the visually impaired offering new insights to the sighted also play a role in confirming or updating the their own imagination. Second, when appreciation is defined as "the act of savouring a work of art and generating a unique meaning", there is a possibility that through the act of imagining the form of the work, which is performed by the visually impaired, there may be an 'appreciation' experience of the work that goes even deeper. Third, tools such as tactile diagrams may also enrich the appreciation experience. Therefore, tactile and verbal methods provide different appreciation experiences, and combining them may enable richer and more diverse experiences.

The final chapter provides a summary of chapters 1 to 5, while presenting the limitations and future challenges of this study. The visually impaired are likely to recognise artworks using everyday actions such as touching and listening, and reconstruct them by using their

imagination based on their sensory perception and their own memories and experiences.

Therefore, it is important to combine both methods of appreciation rather than using either touch or dialogue. The use of multiple methods is found to have the ability to enable a deeper appreciation experience for a diverse range of visually impaired.