Foreword

The second of our Corridor of the Gaze exhibitions is entitled "The Lonely Maquette: Still Life as Constructed Landscape". Here we trace the lineage of the object we call still life. Like the histories of landscapes, portraits and other genres, the history of the still life goes back to the very beginnings of photography. To properly position its significance we must note, too, that in the West the still life became differentiated as a independent genre of painting in the 16th and 17th century. Core motifs in classic examples of the genre included books, vessels, musical instruments, together with the furniture, tools and materials found in the painter's atelier. Fruits, cut flowers and game are other familiar examples.

These classic motifs in Western painting can also be found scattered here and there in photographic still lifes. By placing material objects in relation to each other, photographers, like painters, have found it relatively simple to construct expressive spaces that convey their creative concepts. The images they create by assembling and arranging material objects on pedestals are, in effect, idealized landscapes.

マン・レイ *Man Ray*
無題 Untitled (Fruit/pivoted here)/Gelatin silver print

Surrealiu still lifes attempted to open the way for new forms of expression in a genre dominated by realism and mimesis. To achieve this aim, surrealists used an experimental technique called *dépaysement*, juxtaposing objects of radically different character. By adopting a perspective that focuses on accidental and unexpected relationships between objects and juxtaposing radically different materials, they inverted the predictable functional relationships of object and expressed new aesthetic attitudes and insights by emphasizing the unique presence and sheer existence of material things.

In the early 20th century, when modern photography was taking shape, the typical photographer's attitude toward material objects was highly realistic. The surrealists' new approach, focusing on the objects themselves and drawing attention to design and construction through values added by radically different perspectives, was literally a fresh angle and was quickly adopted in advertising. It reflects the broad and expansive spirit of an age in which landscapes, too, were being reconstructed.

"Corridor of the Gaze" is the overall title for exhibitions held throughout this year. Chapter 3 will focus on landscape, Chapter 4 on portraits. All these exhibitions are focused primarily on photographs in the museum's own collection, allowing the visitors who wander through our gallery to weave together the elements and perspectives that these various genres represent.

Lonely Maquette —The Surrealist Object

Kyoko Jimbo

The Surrealists' interest in physical objects and images created by assembling and organizing materials was the polar opposite of what earlier generations of artists had been trying to achieve with the traditional still life. The still-life style established in Europe in the sixteenth and seventeenth centuries attempted to present an orderly world view through combining objects of allegorical significance. By contrast, Surrealist artists working in its "object" style, which flourished in the 1930s, focused on arousing a new awareness of the object itself, thoroughly confounding expectations about the functions of the object.

Surrealism, in which the object played a highly significant role, was itself informed by Freudian psychoanalytic theory and formally launched with the 1924 Surrealist Manifesto issued by the poet André Breton. Surrealism reached its apogee in the latter half of the 1930s, then carried on, largely under Breton's leadership, despite the obstacles presented by World War II before gradually coming to its end. This essay addresses the object in Surrealism and Surrealist objet photography largely through the Surrealist artist and photographer Man Ray, who not only created a large number of objets but also provided a lasting record of them through his photographs.

"Exquisite Corpse," while often described as a parlor game, was one the techniques Surrealists used to create a single image through the joint labors of several people. Surrealism produced both linguistic and visual experiments in the Exquisite Corpse mode: the participants would not reveal their thinking; rather, each would offer one word (or one part of a drawing) in a creative act that hoped for unexpected results born from the resulting combinations. The technique is named after the first work the Surrealists created in this way, a line of verse: *Le cadavre exquis boira le vin nouveau* (The exquisite corpse will drink the new wine). In the visual version of this method, one participant would draw part of a human form, then fold the sheet of paper so that only the points of contact were visible to the next person, who would add his contribution. At the end, the sheet would be unfolded to reveal the entire linked image.

Methods such as that were linked to the *dépaysement*, uprootedness and psychic automatism that Surrealism aimed for. Breton stated that the intention was to transmute "those two seemingly contradictory states, dream and reality, into a sort of absolute reality, of surreality…"[1] Assemblages and programs that had an element of the unexpected were pursued through words as well; they were devices that led to "convulsive beauty," unfathomable beauty overflowing with strong feelings, filled with the power to

古賀一人 *Kazuto Kohzuki*
静物 Still Life/c.1934/Gelatin silver print

謝辞
本展開催にあたり、下記の方々並びに機関のご協力をいただきました。ここに記して深く感謝の意を表します。

川崎市市民ミュージアム
深川雅文
林夏子
クリストファー・カルテンバッハ

Acknowledgement
In holding this exhibition, we would like to express our sincerest thanks to the following individuals and institutions for their kind cooperation.

Kawasaki City Museum
Masafumi Fukagawa
Hanako Hayashi
Christopher Kaltenbach

■開館時間
午前10時から午後6時まで(木・金のみ午後8時まで)
入館は開館の30分前まで
■休館日
毎週月曜日(休館日が祝日または振替休日の場合はその翌日)
年末年始(12月28日から1月4日)
■観覧料
常設展(写真常設展示室・地下1階映像展示室)
一般・大学生=500[400]円 小・中・高校生=250[200]円
企画展
一般・大学生=600[480]円 小・中・高校生=300[200]円
常設・企画共通観覧券
一般・大学生=1,000[800]円 小・中・高校生=500[400]円
[ ]内は20名以上の団体料金

□小学生未満、65歳以上の方及び障害のある方とその介護の方1名は無料になります。
□毎月第3土曜日は常設展(映像工夫館も含む)のみ無料となります。
都内の小・中学生、第2・第4土曜日に観覧する高校生(要証明)
■インターネットアドレス http://www.tokyo-photo-museum.or.jp
■地下鉄恵比寿駅東口2分(徒歩約6分)、京浜東北線恵比寿駅2分(徒歩約10分)
〒153-0062 東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイスの
Tel.03-3280-0031 NTTハローダイヤル:03-3280-8600

表紙図版:アーヴィング・ペン *Irving Penn*
煙草 *Cigarettes*, ニューヨーク *Cigarettes*, New York
1972 (printed in 1975)/Platinum palladium print

Edited by Tokyo Metropolitan Museum of Photography
Text by Kyoko Jimbo, Ryuichi Kaneko, Atsuyuki Nakahara
Produced by Bijutsu Shuppan Design Center Co., Ltd.
Design by Nakagaki Design Office
Translated by The Word Works
Published by Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture
Tokyo Metropolitan Museum of Photography ©1998
1-13-3 Mita, Meguro-ku, Tokyo 153-0062, Japan Phone:03-3280-0031

Printed in Japan

主催 東京都写真美術館
Tokyo Metropolitan Museum of Photography

視線の回廊
Corridor of the Gaze

CHAPTER 2

THE LONELY MAQUETTE
Still Life Arrangement as Constructed Landscape

静物の世界
1998年7月3日[金]—9月27日[日]
July 3 fri.—September 27 sun. 1998

主催 東京都写真美術館
Tokyo Metropolitan Museum of Photography

はじめに

「視線の回廊」展第2部となる本展「静物の世界」では、「オブジェ」をキーワードに、静物のイメージの系譜を辿ろうとするものです。写真における静物写真の歴史は、風景や肖像といった他のジャンル同様、写真誕生の頃から連綿とした軌跡を分かちつづけています。その現載として位置づけられる、西洋絵画の主要ナーマの一つとして描かれてきた「静物画」の歴史は、16世紀～17世紀頃から次第に独立した絵画の一様式として確立されるようになった。古典的な絵画のモチーフとして描かれてきた対象は、本や楽器、芸術家たちのアトリエに置かれた様々な画材道具などであり、また果実や切り花、捕獲された獲物など、身近に存在し、馴れ親しんだものでした。

写真史における静物の表現にも、こうした西洋絵画の古典的様式を踏襲した作品が散見されます。物質と物質の関係性から生み出される新たな表現空間は、画家たちと等しく、写真家たちにとってもまた身近であると同時に、それぞれの作家の思想を反映しやすい題材であったと言うことができます。物質と物質が一か所に寄せ集められ、構成され、ある一定の空間でかたちづくられるイメージは、台座の上に構成された理想化された「風景」の特殊な一例であると捉えることもできるでしょう。

シュルレアリスト たちは、こうした静物の世界において、異なる性格の物質(オブジェ)同士を混在させたデペイズマンの手法を用いて、現実を直視すると同時に因襲的性とした表現の歴史に新たな領域を切り開こうと試みました。彼らは異質性や意外性をもった組み合わせによるオブジェの成り立ちに着目し、異質な物質同士を引き合わせることによってそれぞれの物質に期待された機能性を覆し、またそれらの存在感を強調し、新たな美意識と鋭敏な洞察力の元に、それぞれの物質の存在に対する再認識を喚起するものです。

近代的写真表現が成立する20世紀初頭においては、物質に対する認識は極めて即物的なものでした。物質に向けられた眼は、厳密なパースペクティヴを備えた新たな装置機構のもとに、物質そのものの相貌やデザイン・構成に意識を覚し、広告表現にも新風を吹き込んでいます。このようにして、物質と物質の関係のなかから生み出された作家たちの表現の舞台は、風景としての空間構成力に裏付けられた時代の息吹をも反映させています。

「静物の世界」展では、こうした視点を軸に、オブジェにまつわる多様な表現を展開いたします。また「視線の回廊」という総合タイトルのもとに年間を通じて開催される本展覧会は、この後第3部のテーマである「風景」、4部の「肖像」へと展開し、折りに連関する要素や視点を織りまぜながら、ギャラリーの回廊を辿るように美術館のコレクションを中心とした作品を構成し、観覧していただくものです。

ロンリー・マケット——シュルレアリスムのオブジェ

神保京子

シュルレアリストたちが物体に対して示した興味、あるいは物質の組み合わせや配置によって前りだされた光景は、伝統的な「静物画」の作法に倣って試みられた所産とはある意味で対極をなしている。16世紀から17世紀にかけてヨーロッパにおいて確立された「静物画」のスタイルが、様々な寓意性を備えたオブジェの集積によって秩序立った世界観を確立させようとしたのに対して、1930年代を中心に展開されたシュルレアリスムのオブジェの表現は、物質に期待された機能を根底から覆し、物質そのものに対する新たな認識を喚起させることに主眼を置いていたからである。

シュルレアリスムの活動において、オブジェの役割は極めて重要な意味合いをもっている。活動そのものは、フロイトの心理学に影響を受けながら、1924年、アンドレ・ブルトンの「シュルレアリスム宣言」を契機に開始された。その後様々な経緯を辿りながら、30年代後半に最大の盛り上がりをみせ、大戦の影響に阻まれながら活動はブルトンを中心として継続され、やがて次第に終息していった。本稿では、数多くのオブジェを制作し、これを写真の記録として残したマン・レイの活動を主軸として、シュルレアリスムにおけるオブジェとその写真表現について考察してみようと思う。

マン・レイ *Man Ray*
無題 Cadeau/1921 (printed later)/Gelatin silver print

「優美なる屍骸」は、複数の人物との共同作業によってひとつのイメージを切り出すシュルレアリスムの遊戯的表現方法の一つである。これには言語的なものと視覚的な試みがあり、それぞれの人物は互いのアイディアを知らされることなく、それぞれに一語ずつ(もしくはパートごとのデッサン)を提示し、結果的に生まれた組み合わせの偶発性や意外性に期待した創作行為である。このルーツは、「優美なる一屍骸は一新しいワインを一のむだろう」という最初の成果に因っている。ドローイングによる試みの場合には、いくつかに折り畳まれた紙片に、用い用いた部分の接点のみが見えるようにそれぞれに図像を描き、最後に広げて一つのうなかった表現とした。

こうした手法は、シュルレアリスムが目的としたデペイズマンの目的に通じるもののように思える。例えばブルトンが「できるだけかけ離れた二つの対象を比べ合わせること、あるいはまったく別のやりかたで、それらを密度の一触感的な相で出合わせること」と記しているように、それらは無表情つつ組み合わせや展開を、言語を通じて追求することによって、驚きに満ちた期待や、オリジナリティに溢れた美の創造、「絶望的な美」へと導くひとつの装置と成り得ていた。

シュルレアリスムの主体となるオブジェは、いくつかの例を除いて、オブジェそのものが独立した雰囲(マケット)としてのデペイズマンを内包しているまた異なる機能や性質を備えた物体同士の