

獨占與共享

淺談當代私人美術館的公益價值

文 / 黃姍姍 (東京大學博士候選人)

全球博物館發展進入白熱化階段，各地積極興建美術館風潮方興未艾，一座美術館的意義已經不再僅是一座美術館，甚至延伸為無形的城市精神象徵。綜觀全球，許多私立美術館甚至超越公立館所，以其靈活並具有高度實驗性的行動建立了獨特風格與價值，如紐約現代美術館MoMA、古根漢美術館、東京的森美術館(Mori Art Museum)、米蘭普拉達基金會(PRADA)、鹿特丹柏曼斯美術館(Museum Boijmans Van Beuningen)等。對於城市發展，這些私人機構所帶來的活力與影響力已是毋庸置疑。然而，支撐著這些私人美術館的究竟是什麼樣的社會與經濟環境？社會真的需要這麼多美術館嗎？我們又為何需要美術館呢？本文以日本為例，回顧日本私立美術館的發展，淺談當代社會中私立美術館的公益價值。

1. 從典藏出發的日本私立美術館

就數目上來看，日本是個博物館／美術館大國，除了每個縣市都擁有自己的公立美術館／博物館，各種由私人或民間團體所設立，有不同主題不同規模的私人美術館更是令人眼花撩亂。

在眾多私立美術館當中，目前還能夠穩健經營的館所，其大多數之設立多是源自企業主豐富的典藏，也就是構成美術館軟體(SOFT)面的關鍵。不管建築物是否改建與搬遷，這些典藏品永遠是美術館的靈魂。自古，日本社經地位高的仕紳或貴族、武士們，皆有收集書畫或器物的喜好，這也逐漸成為日本獨特的古美術收藏。這些以書畫和茶碗器物為主的典藏也成為日後眾多日本私立美術館的基

原美術Hara Museum館展間裝置一隅 (© Jim Lambie and Hara Museum of Contemporary Art)

盤，例如著名的三井紀念美術館、根津美術館、三多利美術館。這類的私立美術館皆反映著日本從戰前的財閥到戰後企業，如何將家族收藏品與公眾共享的過程。而與日本傳統文化密不可分的茶道文化中所涵蓋對於空間與物件的美感與靈性的追求，也透過這些以古美術品為中心的美術館之成立能夠被再現於當代社會。

另一方面，日本在接觸西方文化後，也快速吸收其文化養分，日本最早以西洋繪畫為主的私立美術館便是二次世界大戰前1930年設立於倉敷市的大原美術館。大原美術館是由企業家大原孫三郎所創立，擁有豐富西方繪畫及日本油畫典藏，開館至今，透過與時俱進的活動規劃，迄今仍然具有高度的活力。

2. 不敵經濟波瀾衝擊的私立美術館

在眾多以西洋繪畫為主的私立美術館當中，有一個特殊案例----於1975年設立的西武美術館。在泡沫經濟的時代，日本獨特的百貨公司美術館系統逐步形成，其中，西武美術館是一個具有時代意義的案例。企業家堤清二本身也是一位詩人，對於當代藝術(當時稱現代美術)有極高的認同與喜好，與當時一般百貨公司的展覽不同，西武美術館的企畫展皆是跨越繪畫、攝影、裝置、雕塑的前衛且難以理解的當代藝術展，同時，搭配展覽也同時規劃許多相關的活動，如音樂會、講座、導覽等。在1989年西武美術館更改稱為Saison美術館，其活動也越來越創新與前衛。在1970年代後半到1980年代，日本公立美術館還未普及的年代裡，西武美術

已閉館之日本私立美術館列表(節錄)

美術館名	設立年	閉館年	地點
東高現代美術館	1988	1991	東京
船橋西武美術館*	1979	1996	千葉
JAIB美術館	1991	1998	東京
SAISON美術館*	1975	1999	東京
齊藤記念川口現代美術館	1994	1999	埼玉
三越美術館(新宿)*	1991	1999	東京
東京國際美術館	1990	1999	東京
奈良SOGO美術館*	1989	2000	奈良
東武美術館*	1992	2001	東京
千葉SOGO美術館*	1993	2001	神奈川
由布院空想の森美術館	1986	2001	大分
梅田近代美術館	1972	2001	大阪
目黒雅叙園美術館	1991	2001	東京
小田急美術館*	1992	2001	東京
伊勢丹美術館*	1979	2002	東京
名古屋HIMARAYA美術館	1977	2002	名古屋
大阪出光美術館	1989	2003	大阪
富岡美術館	1979	2003	東京
NABIO美術館	1980	2007	大阪
青山UNIT美術館	2006	2009	東京

資料來源：2015年1月，美學校（日本東京），特別講座「美術館默默地往哪裡去？」第一回「美術館的閉館是誰的問題？」

1 義大利米蘭PRADA基金會兒童教育空間 (攝影：黃姍姍)
2 義大利米蘭The HangarBicocca Foundation外觀 (攝影：黃姍姍)

荷蘭鹿特丹的博曼斯私立美術館常設典藏空間，展出日本藝術家草間彌生作品 (攝影：黃姍姍)

館已經建立了其指標地位。綜觀在現在已經非常普及的各種美術館推廣活動，其實早在西武美術館所活躍的1980時代，皆已奠定其架構，也說明了西武美術館對於後來其他美術館發展的影響。

然而，企業主不計成本的耗資投入展覽事業，更以前衛獨特的展覽主軸發展，不太在意入館人數的Saison美術館終究不敵泡沫經濟崩解的影響，從1992年起百貨公司的經營越來越困頓，美術館也終於1999年劃下句點，宣告閉館。

和時代的經濟脈動息息相關，隨著經濟景氣起舞，或許是私立美術館的命運，但西武美術館/Saison美術館在當時特立獨行引領時代的價值，則是日本私立美術館歷史中無法忽視也無法抹滅的一頁。除了西武美術館，在日本美術館史上，還有更多受到經濟影響而閉館的私立美術館。我們從列表中可以觀察到，伴隨著經濟成長及衰退，眾多私立美術館誕生又消逝。其中又多有百貨公司型態美術館，更凸顯其過度依賴商業運作的體質。原本抱持著許多理想與願景而誕生的私立美術館，無法擺脫經濟局勢轉變而生滅的宿命。

3. 物件與想法——典藏品是必要條件？

不管是東洋古美術或是西洋繪畫的典藏品，上述的企業家皆把他們的收藏公開於社會大眾，使得原本是個人的收藏也開始具有公共價值。為了將珍貴典藏分享給大眾，美術館便成為一個實現個人理想又建立公共價值的場域。相對於日本公立美術館大多於1980年代開始設立，並且多是因地方政府所主導從建築物(硬體)出發的美術館，日本的私立美術館則更是從美術館的內容(軟體)出發，先從具有特色的典藏開始。被批評為空盒子的公立美術館和這些擁有寶庫的私立美術館，可謂是極大對比。

美術館百花齊放的年代中，各種型態與各種主題的美術館為數眾多，2000年以後，以當代藝

術為主的公私立美術館紛紛於日本各地設立，其中有部分館所不以典藏品為起點，甚至號稱是沒有收藏的開始——森大廈集團於2003年所設立之森美術館就是最佳案例。

森美術館是六本木之丘都市開發案當中的計畫，企業家森稔認為都市規劃中必須涵蓋文化藝術活動的場域，在森大樓的最高層創設了森美術館。然而美術館所主打的並非森稔的收藏品，而是美術館的企劃內容。透過與各大國際美術館的緊密連結，森美術館能夠持續推出具有國際視野和前衛觀點的展覽內容。在森美術館開幕展HAPPYNESS幸福展中，由森美術館團隊自行策畫，並從世界各大美術館與藏家手中借來許多重要藝術品，以人類的幸福為題，從日本古美術到最新的歐美當代藝術皆有，打破藝術年代與領域的界線。森美館開館至今已經邁入第十一個年頭，接下來的第二個十年也考驗著企業對於經營美術館的決心。

此外，同樣位於六本木的21_21 Design Sight是一間新型態的美術館，也是另一個沒有典藏的館所，在這裡，每檔展覽都能夠提出嶄新與獨特的觀點，並以科技互動的型態展示給社會大眾。

處在21世紀的當下，以物件為主的傳統博物館思維，或許已經受到挑戰，我們也可說，物件或許並非美術館唯一的價值，能夠持續提出挑戰和創新觀點想法的美術館，才更符合當代社會的需求。然而，如何在美術館之內，持續創造嶄新觀點，提供大眾接觸藝術的平台，又不淪為一個單純的「展覽空間」(Exhibition Space)，和替代空間與出租展場的機構有所區別，建構出屬於其美術館的風格和論述，則是這類沒有典藏品的私立美術館最大的課題。

4. 獨占與共享——私立美術館的公益價值

從歷史上來看，日本的私立美術館除了成為設立者社會地位的象徵，更反映著設立者對於社會回饋的決心。我們姑且不論法律上限制與稅制上的優惠等實務面問題，將原本獨占的典藏品與社會大眾共享的良善初衷，讓日本全民都有機會接觸這些珍貴的典藏，無形之中建立了這些美術館的公益價值。

在重視歷史與文化的日本，具有遠見與魄力的企業主願意將財富回饋社會，然而，社會依舊對於私立美術館依然有其擔憂與期待。現實中，依然有部分美術館名實不相符。例如，以美術館之名，行商業交易之實的畫廊空間，或是號稱為美術館，事實上卻是一個大型的出租空間的館所，甚至是淪為私人貴賓招待所之用的館所也時有所聞。「美術館」之名，似乎已被過度濫用。美術館或許不再是具有神聖靈光的聖域，然而在商業過度介入而喪失美術館主體及靈魂的現況，我們應該重新思考，「為何」我們還需要美術館？在那背後的慾望與目的究竟是什麼？設立者心中所想望的美術館，難道不是一間畫廊，一間私人招待所，一間俱樂部就能夠替代與滿足嗎？

結語

私立美術館相較於公立美術館，具有更優勢的部分有以下幾點，第一，擁有更靈活彈性的專業經營團隊組織與資金來源，能夠即時回應社會議題。第二，可以善用私人美術館之間的網絡建立，共同發展出更具有創意的展覽及活動內容。

就第一點而言，私立美術館組織因為沒有官僚體系的束縛，具備彈性和靈活度，能夠更快速即時的採取各種行動。但另一方面，上述所提及受到經濟影響企業組織而閉館的館所之例不在少數，因此，如何在早期建立能夠永續經營的主體，也是私立美術館必須考量的問題。經歷泡沫經濟洗禮後的日本，現在私立美術館需要以公益法人的組織身分設立並營運美術館，皆是考量到美術館經營的長期規劃與視野，以及其專業組織之經營。而第二點，關於展覽及活動內容，如何規劃出具有公共價值，公益價值的活動內容，並且建構出與社會大眾溝通的平台，才是一座能夠與社會共享與社會共生的私立美術館最大的挑戰。

一座缺乏定位與靈魂的美術館，在替代空間與畫廊繁多的年代裡，是非常容易被取代的。如果一座私立美術館無法建立其公共與公益的價值，我們也僅能視之為一個名實不符的場租空間，或者是被過度美化的貴賓招待所罷了！

日本森美術館大廳，
2009年艾未未個展。
(攝影：黃姍姍)