

Visual Art: Going to a Gallery #1

<u>When is the last time you visited an art museum? //</u>	最後に美術館に足を運んだのはいつですか? //
<u>Going through a lot of artworks is a ton of fun, /</u>	たくさんの芸術作品を見て回るのはとても楽しいですが /
<u>but it is exhausting as well. //</u>	でも疲れるのものでもあります //
<u>After about 20 or 30 minutes, /</u>	20分か30分後には /
<u>what I want is not another picture that will deplete my energy /</u>	私が欲しているのは、さらにエネルギーを消費させる新しい絵画ではなく /
<u>but a cup of coffee to wake me up. //</u>	私を覚醒させてくれる1杯のコーヒーです //
<u>I believe I'm not alone here. //</u>	こう感じるのは私だけではないと信じています //
<u>When we are in an art gallery, /</u>	美術館にいるとき /
<u>we often assume /</u>	私たちはしばしば思い込んでしまいます /
<u>that we have to give a closer look at every single painting. //</u>	すべての絵を1つ1つ丁寧に見なければならぬと //
<u>But do we really have to? //</u>	しかし、本当にその必要があるのでしょうか? //
<u>If you go into a department store to buy a shirt, /</u>	シャツを買いにデパートへ行くとして /
<u>are you going to try on every single shirt? //</u>	すべてのシャツを試着しますか? //
<u>No. We select the ones we only get interested in. //</u>	しませんよね。興味のあるものだけを選びます //
<u>Then why are we supposed to appreciate all the paintings on the wall? //</u>	ではなぜ壁の上のすべての絵を鑑賞する前提になっているのでしょうか? //
<u>I'd like to suggest a different approach. //</u>	別の方法を提案したいと思います //
<u>Next time you go into a gallery, /</u>	次に美術館に足を運んだときは /
<u>why don't you go quite fast, /</u>	サクサクと見て回るのはどうでしょうか? /
<u>instead of stopping at every one of them? //</u>	1つ1つの作品に足を停めるのではなく //
<u>There must be some works that somehow exceptionally attract you. //</u>	作品の中には、とりわけあなたを強く惹きつけるものがあるはずです //
<u>Then you ignore all the others /</u>	他の作品は気に留めずに /
<u>and spend a lot more time to enjoy your favorite pieces. //</u>	そのお気に入りの作品にたっぷり時間を割いてみてください //

Visual Art: Going to a Gallery #2

When I find my favorite piece of work in an art gallery, /	美術館でお気に入りの作品を見つけると /
then I tell myself a story about it. //	私はその作品についての物語を自分に語りかけます //
What is happening here? //	何が起きているのか? //
Who are those people and what is their relationship? //	この人たちはどんな人で、どんな関係性なのか? //
What is going to happen to them? //	かれらに何が起きているのか? //
This requires a very astute observation. //	これには機敏な観察力が求められます //
You may wonder /	あなたは気になるかもしれません /
if your interpretations of the work is right or not. //	あなたの作品の解釈が正しいのかと //
But unlike standardized tests, there is no clear answer. //	しかし、共通入学試験などとは違い、明確な答えはありません //
Looking at the exact same piece of art, /	まったく同じ絵を見ても /
how we feel varies from person to person. //	どのように感じるかは人それぞれです //
You only need to look inside and observe how you feel. //	自分の内面を観察して、どう感じているかを観察するだけでよいのです //
You may also want to know /	また、あなたは知りたいと思うかもしれません /
the true intention of the artist himself or herself. //	芸術家自身の真の意図を //
But you don't need to care that either. //	それも気にする必要はありません //
For example, when you taste a pudding, /	たとえば、デザートを味わうとき /
the chef's intentions don't affect whether you enjoy its flavor or not. //	シェフの意図は、あなたが味を楽しむかどうかには影響しません //
All that matters is, again, how you feel. //	大事なのは、ここでもやはり、あなたがどう感じるかだけです //
The artists' interpretation of their work /	作品への芸術家自身の解釈は /
is just one among many other possibilities. //	数ある様々な可能性の1つにすぎません //
Besides, if the artist has his intention and you don't get it, /	さらに、もし芸術家に意図があり、それをあなたが解さなかったとして /
it is partly his fault. //	それは芸術家の落ち度でもあります //
He just failed to communicate his message. //	彼は意図を伝えることに失敗しているのです //
Why do we have to feel guilt about it? //	私たちが罪に感じる必要があるのでしょうか? //

Visual Art: Going to a Gallery #3

“Girl with a Pearl Earring” /	『真珠の耳飾りの少女』 /
by Johannes Vermeer, 17th-century Dutch painter. //	17世紀のオランダの画家、ヨハネス・フェルメールによる作品です //
This is one of my favorite paintings. //	私のお気に入りの絵画の1つです //
I first saw it when I was 19. //	この絵をはじめて見たのは私が19歳のときでした //
I immediately came to like it and went out to get a poster of it. //	すぐに気に入り、この絵のポスターを手に入れに行きました //
It’s been 30 years and I never tire of looking at her. //	以来30年経ちますが、いまだに彼女を眺めるのに飽くことはありません //
What made me obsessed with this picture /	この絵の何が私を虜にしたのかというと /
is the conflicted look on her face. //	彼女の葛藤に満ちた表情です //
I can’t tell if she is happy or sad. //	いったい彼女が幸せなのか悲しんでいるのか、判断がつきません //
I have second thoughts every time I come back to her. //	彼女を見るたびに考え直します //
One day, 16 years after I had this poster in my room, /	この絵を部屋に飾り始めてから16年たったある日 /
I suddenly thought /	私は突如考えました /
what the painter did to her to make her look like that. //	この画家がいったい何をしたがために、彼女はこんな表情をしているのか //
Always before I'd thought of it as a portrait of a girl. //	それより以前は常に、この画は少女の肖像画だと思っていました //
Now I began to think of it as a portrait of a relationship. //	以来私は、この画は関係性を写し取ったものだと思うようになりました //
The expression on her face is actually reflecting /	彼女の表情は反映しているのです /
how she feels about him. //	彼女が彼（画家）に対してどう感じているのかを //
Then what is that relationship? //	それはどんな関係なのでしょう？ //
They could be a father and a daughter, lovers, /	父と娘かもしれませんし、恋人どうしかもしれません /
or possibly more complicated and intimate relationship. //	あるいはもっと複雑で親密な関係かもしれません //
How you interpret is up to your own imagination. //	どのように解釈するかは、あなたの想像力次第です //

“The Night Watch” by Rembrandt, /	レンブラント作『夜警』 /
perhaps the most famous work of his long career. //	おそらく、彼の長いキャリアの中でもっとも有名な作品です //
Many of you have probably seen this before. //	多くの人が、以前にも目にしたことがあるでしょう //
And many of you, I assume, don’t really look attentively at the picture. //	そして多くの人が、思うに、ちゃんと注意深くこの絵を見たことはないでしょう //
When we classify an object as something you have already known, /	私たちが対象物を既知のもののカテゴリに分類すると /
we never give it a closer look anymore. //	私たちはもうそれ以上注意深く見ようとはしません //
For example, /	たとえば /
we identify an object in a painting as a tree, /	絵の中の物体を木だと認識すると /
and we usually do not look further into it. //	我々はたいてい、それ以上深く見ることはしません //
We quit observing it. //	観察をやめてしまうのです //
Classification is a natural function of our brain /	分類することは脳の自然な働きです /
to reduce the cognitive load. //	認知的な負荷を軽減するための //
If you gaze at everything in your sight, /	視界に入ったものをすべて凝視したりすると /
you will soon be mentally depleted. //	すぐに精神的に消耗してしまいます //
But, wait. //	しかし、待ってください //
What kind of tree is it? //	その木はどんな木ですか? //
How is it painted? //	それはどのように描かれていますか? //
If you like the tree, what makes you like it? //	その木を気に入ったのなら、何があなたを好きにさせたのでしょうか? //
You must have missed a couple of things /	あなたは見逃してしまっていたでしょう /
which could have helped you enjoy the work more. //	その作品をもっと楽しめたかもしれない要素を //
Go back again to the piece by Rembrandt. //	レンブラントの作品に戻しましょう //
It is known by the title “The Night Watch,” /	この作品は『夜警』という題で知られていますが /
but is it really a night scene? //	本当に夜の場面を描いたものでしょうか? //
If you stop for a moment, /	ちょっと立ち止まると /
you will know that no one in the picture has a torch. //	絵の中の誰一人、明かりを持っていないことがわかります //
The left hand of the man in the middle is casting a vivid shadow. //	中央の男性の左手は鮮明な影を投じています //
In fact, /	実は /
the dark tone of the painting is due to discoloration with time. //	絵の暗いトーンは月日の経過による変色によるものなのです //
Someone called it “The Night Watch,” and it prevailed. //	誰かが『夜警』と呼び、それが流布してしまったのです //

“The Starry Night” by Vincent van Gogh, /	『星月夜』フィンセント・ファン・ゴッホ作 /
permanently exhibited at The Museum of Modern Art or MoMA/ in New York City. //	ニューヨーク近代美術館、通称MoMAの永久展示品だ / ニューヨーク市の //
Painted in June 1889, /	1889年に描かれ /
it depicts the view from the east-facing window of his hospital room. //	この絵は彼の病室の東面の窓から見える景色を描いたものだ //
It is widely regarded as his masterpiece, /	彼の最高傑作として広く一般に認識されており /
and considered to be one of the most iconic paintings in Western art. //	西洋美術のもっとも象徴的な1枚とも見なされている //
What makes it so captivating? //	この絵の何が人々を惹きつけるのだろうか? //
A study from Michigan State University suggests /	ミシガン州立大学の研究が示唆している /
that arts foster scientific success. //	芸術が科学的な成功を促進すると //
The research team shows /	研究チームは示した /
that the most accomplished scientists, including Noble Prize winners, /	ノーベル賞受賞者を含む最も熟練した科学者たちは /
are 2.8 times more likely than average to have an artistic and crafty hobby. //	芸術・工芸的な趣味を持っている傾向が平均より2.8倍高かった //
There must be some correlation /	なにか相互関係があるに違いない /
between intellectual achievements and artistic excellence. //	知力を要する業績と、芸術的な卓越性の間には //
What is common to scientists and artists is /	科学者と芸術家に共通するのは /
their curiosity about the cosmos /	宇宙に対する好奇心と /
and their perseverance to describe their view of the world /	自分たちの世界の捉え方を表現しようとする忍耐強さだ /
with their language. //	それぞれの言語を用いて（表現しようとする） //
There is certainly an objective reality, /	客観的な現実というのは確かに存在するが /
but we view it through some human filters. //	しかし我々はその現実を人間のフィルターを通じて眺めている //
Scientists use mathematical language to explain the reality, /	科学者は数学的な言語を用いて現実を説明する /
while artists express their perception with colors and shapes. //	一方で芸術家は色や形を用いてかれらの捉え方を表現する //
Van Gogh was among one of them. //	ファン・ゴッホもそうした人の一人だった //
Shortly before he finished this work, /	この作品を完成させる少し前に /
Van Gogh wrote to his sister /	彼は妹に書き送っている /
that he struggled with the night sky. //	夜空（の描き方）に苦戦していると //
He wanted to communicate /	彼は伝えたかったのだ /
how the light and wind looked to him. //	彼の目に光や風がどのように見えているのかを //
"The Starry Night" is probably a statement of his world view; /	『星月夜』は彼の世界観の表明なのだろう /
a challenge to describe the world in a way that nobody ever could. //	つまり、誰もなし得たことのない方法で世界を表現しようとする彼の挑戦だ //