

立命館大学アート・リサーチセンター 日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点
キックオフ・シンポジウム

日時：2014年9月27日(土) 13:00-17:00

場所：立命館大学アート・リサーチセンター 多目的ルーム

**‘Digital Humanities: What Collaborative Projects Can Achieve’
Professor of Japanese Studies, School of Oriental and African
Studies, University of London**

**文化芸術研究とデジタル・アーカイブ
大英博物館展覧会プロジェクト(大坂歌舞伎展・春画展)を事例にして**

アンドリュー・ガーストル(ロンドン大学東洋アフリカ研究学院)

立命館アート・リサーチセンターが「日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点」として文部科学省に採択されたことに、お祝い申し上げます。おめでとうございます。世界中からの期待が大きいです。今日のキックオフ・シンポジウムを、より国際的な味わいとするために、私の講演は英語でさせていただきます。しかしながら、パワーポイントのほうには日本語で内容のあらましを示します。

The Arts Research Center of Ritsumeikan has already achieved world-wide recognition as a dynamic centre for collaborative research on digital humanities, particularly on Japanese culture. Its activities in promoting collaboration among museums, universities, and private collectors is unprecedented within Japan or abroad. This is already a magnificent pioneering achievement, and its significance is being increasingly acknowledged. Today the ARC inaugurates an important new phase in its history.

I am delighted to be invited to take part in this Inaugural symposium of a new venture in the ARC's history. The success in getting a five-year grant for 日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点 is a great cause for celebration not only for the ARC, but also for Digital Humanities and for research on Japanese culture within Japan itself and around the world.

This grant supports the ARC as a world hub of expertise and collaboration on digital humanities, particularly in relation to Japanese culture. It may take years for the significance of the work of the ARC to be widely acknowledged in Japan, but it is clear that the top research leaders in Japan have clearly understood the innovative work of the ARC and have pledged funds to support the 'ARC Method or Model' as one ideal of how to promote research collaboration and digital humanities both within Japan and around the world, particularly between universities and museums. Japanese universities are keen to be active internationally. Ritsumeikan's ARC is a leader in this movement.

The Center's 'Method' of having young researchers train in technical computing and photography, as well as in humanities research methods has set a standard for others. A key element has been that each researcher has by definition created a research project based on collaboration with an institution and individuals, as an aspect of their fieldwork either as a PhD student or postdoc fellow. An ambitious element has been that the young scholars work with an overseas institution. A further key element has been the photographing of a huge range of sources and the creation of dynamic databases that not only contain images and information, but also foster research collaboration more widely.

Some may consider it strange for me to be asked to speak at this first symposium, since I am not technically proficient in creating databases, nor in digital humanities in general. (One reason may have been that I am a cheap speaker since I happen to be in Kyoto this year !) I suppose that I have been invited because I have been a beneficiary of the collaborative method of the ARC and, I hope, it is thought that I have contributed to its mission.

Research collaboration is not easily achieved, especially internationally. It requires individuals to trust each other and to have similar aims, goals and methods. Personal connections matter in creating collaborations, particularly internationally. Some times in retrospect we feel we can see that the hand of Fate influenced collaborations.

A long time ago after I had studied Japanese literature and drama at Columbia University, Professor Donald Keene introduced me to Professor Torigoe Bunzô of Waseda University so that I could study Chikamatsu at Waseda. Prof Torigoe had met Prof Keene at Cambridge University in England where Torigoe had spent two years around 1960 where he was invited to teach Japanese and assist with the Library's Japanese collection.

Torigoe-sensei's international experience at an early stage of his career, rare at that time, perhaps contributed to him having a broad view of research on Japanese culture and on the necessity to make sources openly available, at a time when this was definitely not the case in Japan, where libraries and museums guarded carefully their holdings and made it difficult for outsiders to access them. For example, it was not possible for researchers to view the vast ukiyo-e collection of the Waseda Theatre Museum (Enpaku), except in published books or on display. They were a guarded treasure.

Torigoe-sensei was also supportive of non-Japanese researchers like myself, who became one of his student. Later when Torigoe-sensei became Director of the Waseda Theatre Museum, he transformed it from a tightly closed world to an open resource that is accessed regularly by people all around the world. It was fate that Professor Akama Ryo, another Torigoe student, was an assistant at the Theatre Museum during Torigoe's reign. Together they pushed to open the museum to the world, and pioneered digital databases for sources on Japanese culture, particularly *yakusha-e*. This influenced Waseda in general to digitalize its book collection.

This experience was one of the factors that led to the development of the Arts Research Center. Further, this Torigoe connection between Akama and myself led to Akama-sensei's invitation to spend a year at SOAS in London in 2002, where Akama-sensei was able to begin major collaborative projects with the Victoria and Albert Museum and the British Museum to digitalize their Japanese collections.

Professor Akama's period in London happened to be at the time of the collaborative project I led on 'Osaka Kabuki' between SOAS University of London and Timothy Clark of the British Museum, and the Osaka Museum of History and the

Waseda Theatre Museum. Prof Akama's work on databases of ukiyoe in Britain and other places led to the ARC being brought in also to collaborate on this project and this collaboration greatly assisted the results.

During the summer of 2003 the two of us went to Germany to photograph the large Hendrich Lühl private collection of Osaka prints. This is where I experienced directly the 'ARC Method'. It happened to be the hottest week on record in Europe, with temperatures at 38 degrees and no air conditioning. Over six days we took nearly 4000 photographs of Kabuki prints and books at the collector's home. This survey not only contributed to the British Museum Osaka Kabuki exhibition and research project but also enabled the collector Lühl to catalogue his collection. Just last year this collection was exhibited in two places in continental Europe. This would not have been possible without the collaborative ARC Method.

The second major collaboration with the ARC was for the Shunga project, between SOAS, University of London, Timothy Clark of the British Museum, the International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken) and Ritsumeikan's ARC.

One key aspect of large international collaborative projects is the possibility of getting grants from different organizations in different countries. The key four-year funding for the Shunga project came from the Leverhulme Trust Foundation in Britain but over the period, funding also came from the ARC and from Nichibunken, as well as the Japan Foundation. Two ARC postdocs Matsuba Ryōko and Ishigami Aki were invited to spend a year each at the British Museum under the Leverhulme funding and were able to contribute to the project in many ways.

The collaboration between the ARC and London was a stimulus to create an ARC web shunga

exhibition based on the ARC shunga exhibition in 2009. Further, through the ARC Method, Matsuba and Ishigami and others from London were able to digitalize the major, but hitherto unknown, Michael Fornitz shunga private collection in Denmark. This greatly helped the project and the subsequent exhibition. Also through the various surveys of the Shunga project, Dr Ishigami was able to greatly increase the information on her ARC shunpon database, which has now become an indispensable reference point for shunga studies.

The Shunga project was truly collaborative with over 40 scholars from many countries participating and contributing. The ARC's co-operation was undoubtedly a key to the success of the project. We hope that the ARC feels that this collaboration was mutually beneficial. The new ARC Monbukasho funding is aimed in particular to foster new collaborations with individuals and institutions both within and outside Japan.

I have concentrated on the positive side of collaborative projects, but everything, of course, does not always go smoothly. The ARC will now have an increasingly demanding function as a 'Service Centre', which means that individuals in the ARC will have to be open and patient with the requests that come to the ARC. Smooth 'human relations' (*ningen-kankei*) will become even more difficult to maintain since individuals and institutions will come with different views on what to expect and what to contribute to collaborative projects. There will also be some envy toward the ARC and its success in becoming a Kyoto 'honzan' in the field of digital humanities, particularly on Japanese culture.

Collaboration will continue to focus on the two 'ARC Method' pillars of image creation and database building. The challenge will be how to create new and more dynamic databases.

Even an antiquated and technically ignorant

scholar like myself can see that this is an exciting moment for digital humanities. In the humanities, we focus on human culture, in particular, on the production of cultural products – literature, art, theatre, music, religion, media, and by analyzing them we aim to better understand human nature and the human imagination. I often wonder what technical novices can offer to digital humanities collaborations. Let me finally discuss some points from my perspective as an outsider.

Research methods and approaches differ considerably in Japanese studies within Japan and in the West. One reason for the difference is that, in Japan, individuals study sources because they exist as part of the Japanese tradition. That is reason enough. For those outside Japan, that is not enough. We need to question what is the significance of the material, what is interesting about it, what does it mean for outsiders, what does it help us to understand about Japan itself? Furthermore, we need to frame it within theoretical and methodological frameworks in order to communicate the significance to others who may not be familiar with the details. It is not good enough simply to focus on the objects in isolation or without asking questions about it. In Japan as well, I hope that researchers on Japanese culture will begin more to raise questions about the material they explore and about its significance in order to help the understanding of Japanese culture within Japan itself.

Humanities research has two essential aims: To create 'knowledge' and to foster 'wisdom'. Databases over the last two decades have had a primary function to capture and hold images and texts in quantities we could not have previously imagined. The ARC's ukiyo-e database for example is a magnificent resource that has transformed ukiyo-e studies.

Databases will always, and should always, have a function of being accurate reference archives. A

database will always be as effective as the quality, quantity and accuracy of the information and images inputted into it. But as the ARC Method effectively argues, this function alone does not make for a dynamic database.

We usually think of written narrative as our primary tool for communicating analysis and interpretation, and ultimately understanding about something. Does this mean that Databases, however sophisticated, will remain only as 'tools' that aid researchers in gaining knowledge and being able to analyse and interpret data and sources? And will only published *ronbun* really matter in a researcher's career.

This function of databases as an analytic tool will most likely (and probably already is) increasingly the focus of digital humanities, particularly among those who construct the technical elements of a database. Collaboration can be an exciting forum for interaction between the demands of those who want and need to collect large amounts of data for analysis but who do not know how to make an effective database that can be used to assist in the actual analysis. Collaborations must challenge computer programmers to create innovative databases. Technical experts at the ARC will need to be patient and dynamic in responding to these challenges.

Will we increasingly have the ability to compare and link information within a database or among databases? Are the hard and engineering sciences already using sophisticated databases for such analysis? How will the ARC respond to the challenges that will come over the next decade to develop increasingly complex and sophisticated databases. The ARC's internal collaboration between science and humanities researchers will hopefully flourish in response to these challenges.

This leads me finally to ask again one question for us to consider: Is a database, however complex

and sophisticated, only a magnificent tool or can it be, in fact, the end result of a research project, in Japanese terms a '*gyoseki*' in itself? This is an important consideration for research in digital humanities where the question of what constitutes a 'research outcome' is extremely important for the assessment of a research project,

I have just returned yesterday from Hong Kong where I was on a panel to review and evaluate the research in the Humanities of scholars at the nine different universities in Hong Kong. I have also been on a similar panel in Britain. One key question for this system of evaluating research products(業績) is what is acceptable as a 'published' or at least publicly available item for the assessment? This is also important for the assessment of research within universities and research centres. Have we or will we see that a database constitutes an acceptable research output in itself? This is an area that the ARC could be a pioneer in, both the production of dynamic databases, and research on how to produce dynamic databases.

This is an exciting moment for Digital Humanities in general, and an exciting and challenging moment for the ARC. I look forward with relish to watching the ARC flourish over the next ten years as a world-renowned hub of collaborative activity and innovation.

Thank you and congratulations again to the ARC.

ARC はすでに広く国内外からダイナミックな研究活動の拠点として認められています。特に日本文化研究の分野では、大学と博物館・美術館・個人コレクターとの共同研究を推進している点において前例がなく、パイオニアとして高く評価されています。今日はそのARCがさらに新しい一歩を踏み出す門出であります。

私を今日この席に呼んでいただき、恐縮しつつも喜んでおります。「日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点」の研究助成金を獲得できたことは、立命館大学をはじめ、世界のデジタル・ヒューマニティーズと日本文化研究全般にとって素晴らしいことです。

ARCの先進的な研究方法の開発と活用がより広く日本国内で認められるためにはまだ時間がかかるでしょうが、文部科学省が「ARC方式」に期待していることは明らかです。日本の大学がこぞって国際化を進める中、立命館大学アート・リサーチセンターがその動きの中のリーダーなのです。

「ARC方式」として、若い研究者を育成するために、伝統的な人文研究の指導の他に、コンピューターや撮影の訓練を行い、その上、若手研究者のみながプロジェクトを組み、国内外の資料コレクションと協力を得て、自分でデジタル写真の撮影をし、整理して、データベースを構築するという方法が、いかに効果的であるかということは、私自身もこの十年間そばで見ました。個人の研究調査とデータベース作成に「協力／共同」という概念が平行しているARCの基本姿勢の重要性は強調されてしかるべきです。

ところで、データベースやデジタル・ヒューマニティーズに精通しているわけではない私がこの基調講演に呼ばれたことを奇妙に思う方もいるでしょう。(もしかすると一つの理由は、ロンドン大学の所属なのに、今月から京都に一年間にいるので、安上がりだからでしょうか?)あるいは本当の理由は、この10年間、ARCとの研究協力のおかげで、より効果的にプロジェクトを成し遂げることができた経験があり、そしてそれが、何らかのかたちでARCにも貢献していると思われたからでしょうか。

共同研究プロジェクト、特に国際的なものは、実は簡単なことではありません。研究者の相互の信用と信頼、同じ目的や方法論が必要になります。個人的なレベルでの人間関係も大事です。そして運というものに関わることもあるでしょう。

ここで少し、個人の縁ということについてお話してみたい。だいぶ昔のことですが、私は米コロン

ビア大学の学部で、ドナルド・キーン先生のもとで日本文学や芸能を勉強した後、キーン先生の紹介で、早稲田大学の鳥越文蔵先生のところまで近松門左衛門について研究する機会を得ました。もともと鳥越先生はキーン先生との出会いは、イギリスのケンブリッジ大学でした。鳥越先生は1960年代に2年間、日本語を教えあることとケンブリッジ大学図書館の和書の整理のために滞在されました。

鳥越先生はこの若い時分の国際経験—当時はなかなかないことでした—のおかげで、日本文化研究への視野が広がったのでしょう。その後、早稲田大学演劇博物館の資料を公開するという方針を強く押し進められました。当時の日本では、そのような方針は全くなかったと言えます。図書館や博物館は、自分たちの資料を城の宝のように守る姿勢が一般的でした。外部の人に資料を見せることは基本的になかったのです。例えば、私が学生のころ(鳥越先生の館長時代以前)、演劇博物館の浮世絵コレクションは、出版物や展示として示す以外に、外部の人に調査させるということはありませんでした。宝物でした。

鳥越先生は、私のような外国人学生も歓迎してくださいました。鳥越先生は演劇博物館の館長になられてから、演博を「城」であることから解放して、世界に開かれたの資料の宝庫に一変にさせました。そしてこれもまたどういう運の巡り合わせか、こちらの赤間亮先生はそのころ演劇科の学生で、演劇博物館の助手にもなりました。赤間先生は演博の何十万枚という数の役者絵をデジタル化し、データベースとして世界に公開しました。これは世界でも日本の人文研究における最先端の動きでした。その後早稲田大学図書館でも、資料のデジタル化を進めるようになりました。

鳥越先生門下生の縁で、赤間先生を私が所属するロンドン大学SOASに2002-3年に招聘することになりました。赤間先生はロンドンにて、大英博物館とヴィクトリア・アンド・アルバート博物館で大きなデジタル化プロジェクトを開始されました。

そして個人の縁が、ロンドンでは共同研究に発展しました。赤間先生のロンドン滞在は、私が大英

博物館のティモシー・クラークさん、大阪歴史博物館、そして早稲田大学演劇博物館との巡回展「大坂歌舞伎展」に向けて準備を進めていた時期と重なりました。そこで赤間先生の寛大な協力を得て、大坂役者絵の調査をイギリス内外で行いました。

2003年の夏には赤間先生と二人でドイツのヘンドリック・ルール氏を訪ね、彼の膨大な上方絵コレクションを撮影しました。そのとき、思いがけず「ARC方式」を経験しました。たまたまその一週間のヨーロッパは記録的な猛暑で、毎日の気温が38度、冷房がない環境で、6日間で集中的に4000枚くらいの役者絵の撮影をしました。現物をデジタル画像にするこの仕事は、大英博物館の「大坂歌舞伎展」のみならず、ルール氏のコレクション目録にもなり、このデジタル化のおかげで、一昨年にまた、ヨーロッパの二カ所でこのコレクションの「上方絵展」ができました。

そして近年、ふたたびARCを含めた共同研究の機会に恵まれました。それはロンドン大学SOAS、大英博物館、立命館大学、国際日本文化研究センター（日文研）による4年間の「国際春画研究」プロジェクトでした。

国際的プロジェクトの利点の一つは、研究助成を複数のところに求めることが可能なことです。イギリスのリバーヒューム財団（Leverhulme Trust）から4年間の大型研究助成を得、加えて、ARC、日文研、国際交流基金などからも助成を受けました。リバーヒューム財団からの研究費で、ARCの松葉涼子氏、石上阿希氏を招聘し、それぞれ1年間ずつロンドンで「春画展」へ向けての研究と調査が可能になりました。

また、国際共同研究にふさわしく、世界中から研究協力者をつのることができ、4年間に定期的なシンポジウムを開催しました。大英博物館での「春画展」に先立ち、ARCでの春画展およびウェブ展示もできました。そして、日本とヨーロッパで春画作品調査を行い、松葉さんと石上さんのおかげで、デンマークの優れた春画コレクション、フォーニッツ・コレクションを撮影できたことは有用でした。これらの調査で得られたデータと画像は石上さんが公開し

ている「近世艶本総合データベース」に蓄積され、近世の春画および文芸全般の研究に貢献するものとなっています。

この国際春画研究プロジェクトには、日本、ヨーロッパ、北米から40人ちかい研究者が参加した大規模なものでした。このような世界規模の人文研究プロジェクトを可能にするためには、「ARC方式」の研究・撮影・データベース・共有の基本姿勢がなければできなかったことです。ARCの協力があったからこそ「春画展」は大成功になったと思います。ロンドンでの春画展の成功が、日本の側からも相互の成功だったとだけ思っていなければうれしいです。新しい「日本文化資源デジタル・アーカイブ研究拠点」のもとで、ますます同様の国際的研究協力が盛んになると思い、たのしみです。

国際研究協力の良い点ばかりを列挙しましたが、いつもそううまくいくというものでもありません。これからARCはますますサービスと貢献の拠点になるでしょう。外部からの依頼に心を開いて迎えなければなりません。人間関係は、良く働く場合もあれば、必要以上の困難も予想されます。各人の利害によって「協力」に対する考え方が異なるでしょうし、またARCが日本のデジタル・ヒューマニティーズの「総本山」になったことに対する妬みもあるでしょう。

「研究協力」はこれからも「ARC方式」による活動の基本になると思います。今後のチャレンジは、今よりさらにダイナミックなデータベースを開発するかどうかということでしょう。

私のような古い、ITにうとい人間でも、今はデジタル・ヒューマニティーズによる人文研究の面白い転換期であることが分かります。人文学の焦点は、人間の文化の成果と資源—文学、芸能、美術、音楽、宗教、メディア等—の理解と活用です。作品研究、解釈、コンテキスト化することで、人間そのものの性質やその想像力をよりよく理解することが大きな使命です。では私のようなコンピューティング専門知識のない者は、これから何を貢献できるでしょうか。

日本文化についての研究方法は、日本国内と国外でかなり異なります。その理由の一つには、国内

でしたら、資料が日本文化の一部としてそこに存在するから研究するというだけでも、十分な理由になります。国外では、資料があるからというだけでは理由になりません。資料に対して、その意義は何であろうか、なぜ面白いのか、外国人にとってはどのような意味があるか、そして日本そのものについて何が分かるのだろうか、という問題を問わなければなりません。しかも、研究の結果がより学際的に活用されるためには、理論や方法論の枠組みの中における研究の位置づけを考えなければなりません。資料そのものだけを切り離して焦点をあてることや、資料の意義を問わずに扱う態度では不十分なのです。日本文化の研究にはもちろん資料の調査や分析が不可欠ですが、これから日本国内でも自身の文化についての理解を高めるために、進化した方法論を考える時期だと思います。

人文学の研究の目的には、大きく言えば次の二つがあるでしょう。それは「知識(理解し知ること)」を生むことと、「知恵(知を活用すること)」の促進です。この20年間で、データベースはイメージとテキストを、以前には想像できない程の膨大な量を獲得し、処理し、保存しています。例えば早稲田大学の演博やARCの浮世絵データベースは、浮世絵と歌舞伎の研究を一変させました。

データベースは基本的には正確な情報が参照できる機能が必要です(ただしそれは、データベースに追加される付加情報の正確さというよりも、むしろモノの存在そのものについての情報の正確さ。例えば作品の全体が良質の画像で閲覧できるとか、どこにそれがあるかなど)。資料の量と質の誠実さによって、データベースの価値も決まることですが、「ARC方式」が語るように、それだけでは、創造的なデータベースにはなれません。

学問の世界では通例、出版した論文や著書が研究業績であり、学術的なコミュニケーション・ツールと考えられています。しかし、こういう考えでは、データベースはいつまでたっても単に情報を得るための「道具」としか見なされなくなります。果たしてそうでしょうか。出版物だけが研究者にとって本当に重要な業績なのでしょうか。

データベースを使うことで情報を得るだけでなく、研究対象の分析、解釈のためのツールとして使える機能が、ますます(そしてもうすでに)デジタル・ヒューマニティーズの中での焦点となるでしょう。人文研究者とコンピューティング研究者との交流によって良い刺激が生まれ、今まで想像しなかった類のデータベースの発明につながる可能性があります。それは互いの成果です。ARCのプログラマーの方々はそのチャレンジに応えるべく、忍耐強くかつダイナミックであっていただきたいと思います。

データベース上では、入力された情報を比較したり、リンクしたりすることがますます容易にできるようになるでしょう。理工学の世界のデータベースはもうそういう複雑な分析ができるようになっていきますか。これからもARCがこのチャレンジに答えながら、どういうデータベースができるかを期待します。ARCの理工学と人文学の専門家の協力によって研究が栄えると思います。

そこで、最後に私からの質問があります。データベースは、どれほど複雑で高機能であっても、所詮は「優れた道具」であるのか、あるいはデータベース自体が研究成果、あるいはいわゆる「業績」となりうるのか。この点について考えることは、デジタル・ヒューマニティーズにおける研究プロジェクトの評価にとって、何をもち「成果」とするのかという意味において大変重要です。

実は私はきのう香港から帰りました。一週間で8つの香港の大学の人文学の外部評価審査委員会パネルに参加していました。イギリスでも同様の経験があります。大学の中でも、どのような業績が研究評価の対象となるかということは大きな課題です。理工学や人文学の分野で「データベース」が研究業績として認められることで、意欲的なデータベースが次々と構築されていくことを期待しています。意欲的なデータベースを現実に構築すること、およびその構築方法の研究のどちらにおいても、ARCはこの分野での先駆者としてリードできるでしょう。

デジタル・ヒューマニティーズ全般にとって、そして特にARCにとって、チャレンジと躍進の時です。これから私たちがARCの「日本文化資源デジタル・

アーカイブ研究拠点」の革新的な活動を見守りながら、ARCが世界のデジタル・ヒューマニティーズの拠点としていっそう発展することを願ひ、ご成功をお祈りしています。

ご清聴ありがとうございました。