

せとうち美術館ネットワーク 特別講演会 2016

美術館教育へのアプローチ
～ワークショップほかHands-On, VTS, AL…手法を探る～
2016.11.27

前田ちま子

項目

- 1 ニューヨーク近代美術館 (MoMA=Museum of Modern Art)
ビクトル・ダミコ：ワークショップ Workshop
- 2 対話型鑑賞法 VTS = Visual Thinking Strategies
ニューヨーク近代美術館
- 3 こども博物館：ハンズオン Hands-on
Interactive Approach: Hands-on + Minds-on
- 4 こどもの城：ワークショップ=展示・体験・制作
- 5 博学連携：初めて出会う作品への興味と関心
 - ・博物館、美術館、児童館、回想法センターなど他機関の交流
 - ・雑録的観察眼+動的鑑賞学習
- 6 アクティブ・ラーニング：Active Learning
 - ・ワークショップの企画
 - ・英語による美術の学習および美術による英語の学習方法
ーワークショップ環境における協同学習の視点からー

1 ニューヨーク近代美術館
(MoMA=Museum of Modern Art)
ビクトル・ダミコ：ワークショップ Workshop

MoMA
Museum of Modern Art
ニューヨーク近代美術館

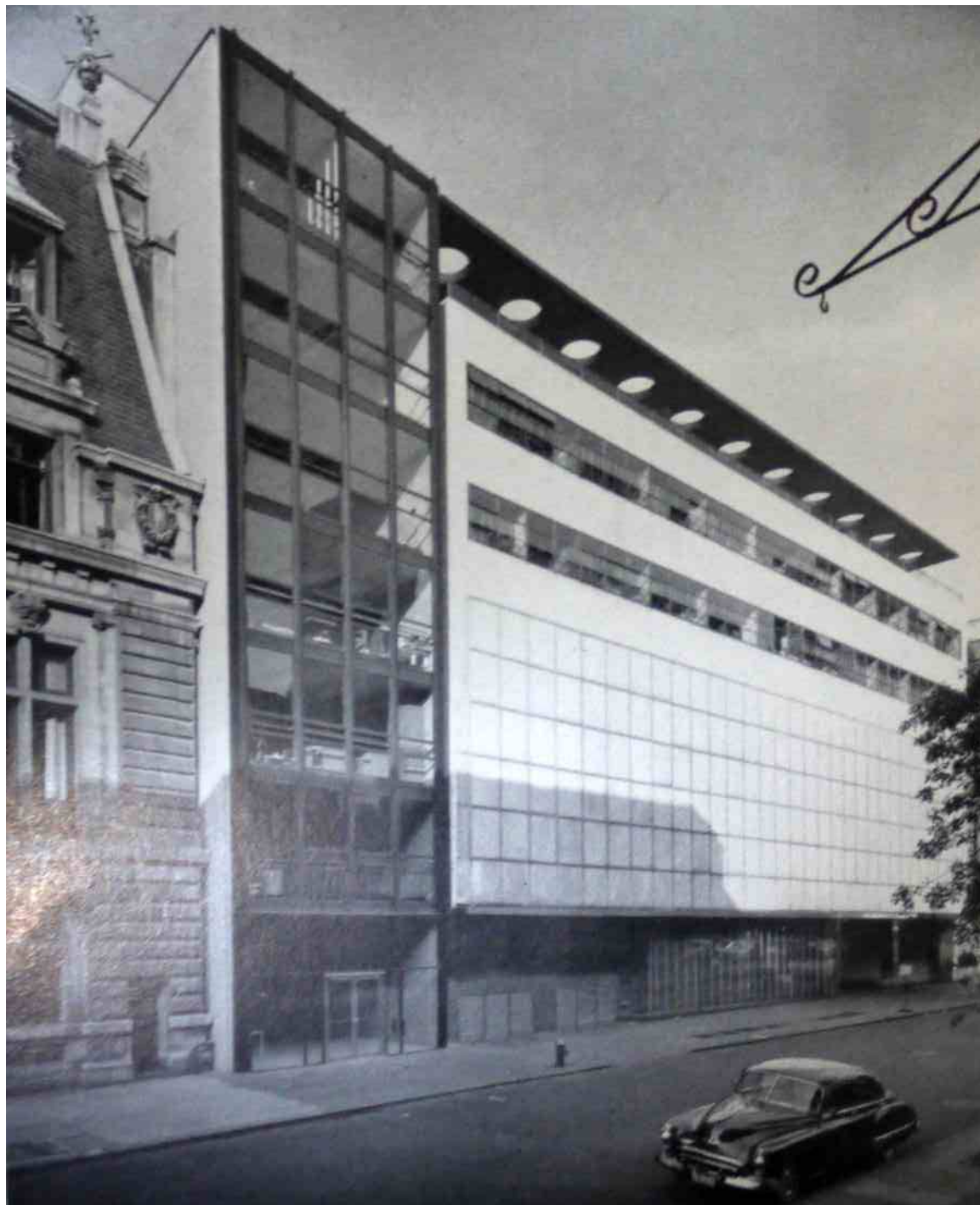
ビクトル・ダミコ Victor D'Amico (1904-1987)
[ニューヨーク近代美術館初代教育部長1937-1969]

Victor D'Amico

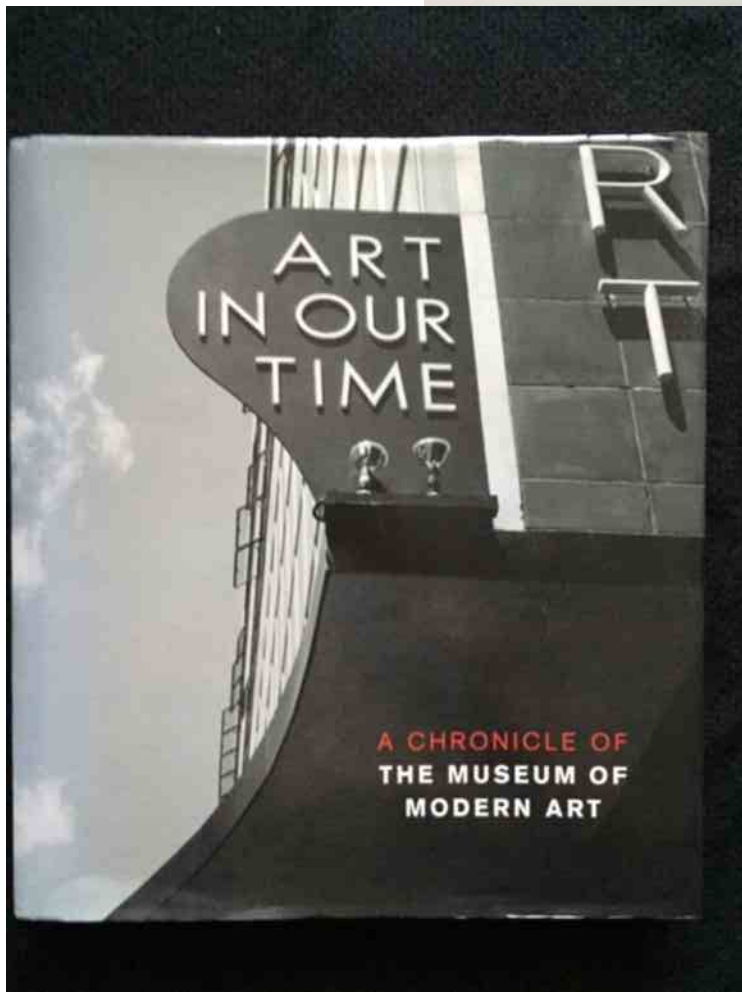

1925年 指導プランと教材をスーツケース2個に詰めて、
低所得者の住宅地区で美術指導を始める。

1939年 エドワード・D
ストーンとフィリップ
・S・グッドウインの設計

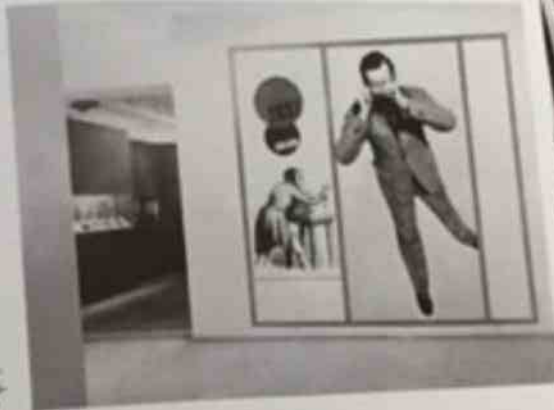
『Art in Our Time』2004MoMA出版より

The Museum of Modern Art, New York, 1966

■ PHOTOGRAPHY 1839-1937

1937

Photography
1839-1937, instal-
lation view of exhi-
bition entry, 1937

Rowland S. Beckett, director of the exhibition,
Photography 1839-1937, was the Museum's second
Librarian. He was hired in 1926, when V. S. Barry
became the first Curator of the Film Library.

■ FIRST EDUCATION PROGRAM

Victor D'Amico, founder of the Museum's educational
programs in 1927

Early art-appreciation
course in the Young
People's Gallery, the
Museum's first educa-
tional program,
founded in 1927

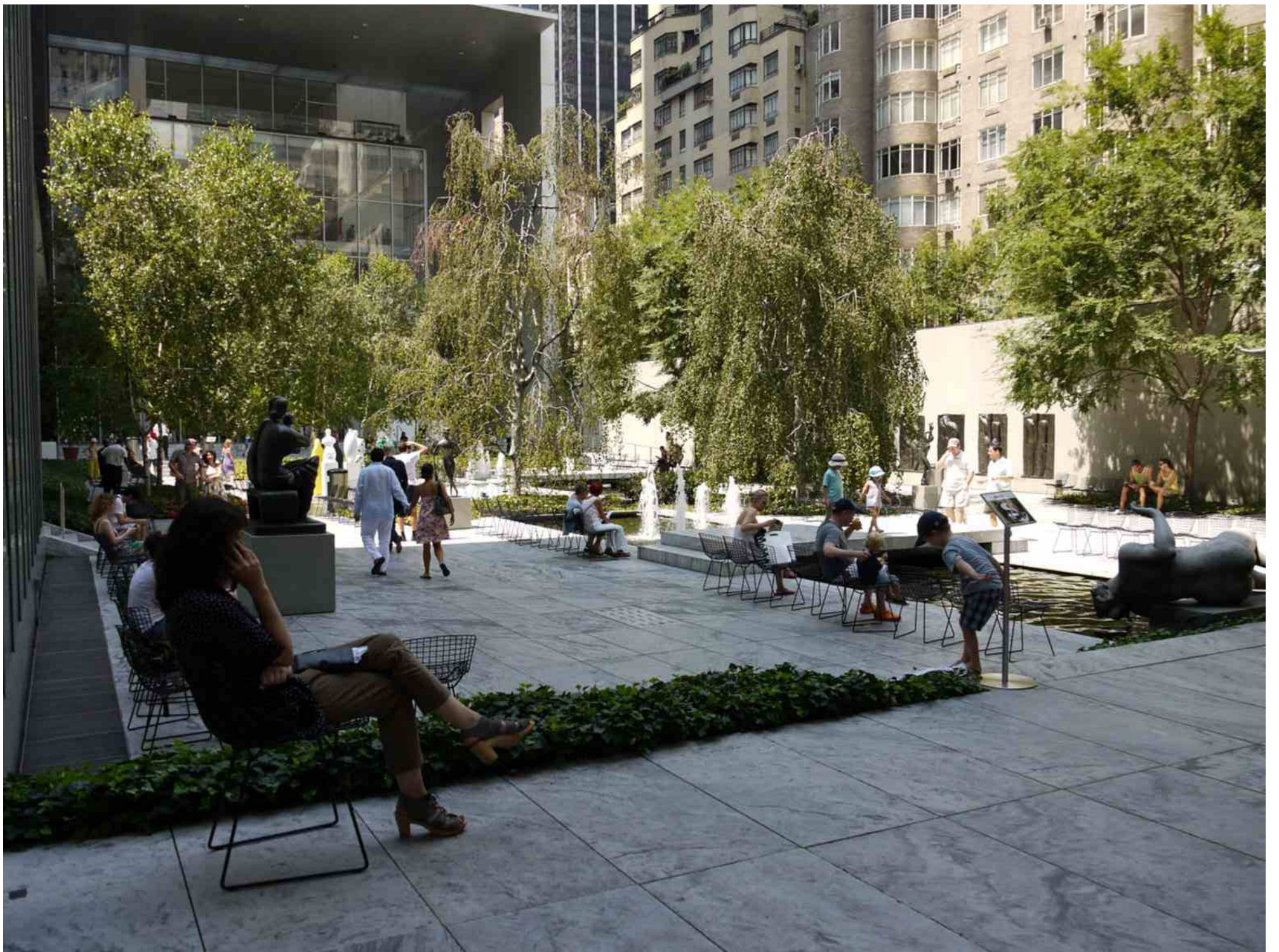
Abby Aldrich Rockefeller (Mrs. John D. Rockefeller, Jr.), 1922

『Art in Our Time』2004MoMA出版より

1964年 「彫刻庭園」 The Abby Aldrich Rockefeller Garden

1929年美術館開館。

アビ・アルドリチ・ロックフェラー、リリー・ブリス、メアリー・サリ
ヴァンの

なにげない会話から生まれた…

セザンヌ、スーラー、ゴーギャン、ヴァン・ゴッホ…

●新しい美術を人に評価してもらう仕事は、それを見せる能力を備えている人を

最大限に利用することである。

初代館長アルフレッド・バーJr. 近代美術館の革新的理念

『美術館は研究室であり、人々はその実験に参加するように勧められる』
近代の絵画、彫刻、写真、建築、工業デザイン、映画…現代視覚文化

●美術館側はもっと建物自体に人々を引きつけたかった。

[ダートマス大学美術部長アルテマス・バッカーの報告書
= 「近代美術館に教育部が必要である。」])

1937年に教育部を設立。

教育は二次的問題ではなく、事業全体の成功を左右する重要事項。

新しい方法や解決策の模索。 ビクトル・ダミコが初代教育部長となる。

CREATIVE TEACHING *in* ART

Photograph by Helene Wechsung
It Is the Child in us That Paints and Designs—Child Study Association Summer Play School Art Division of the Author.

CREATIVE TEACHING IN ART

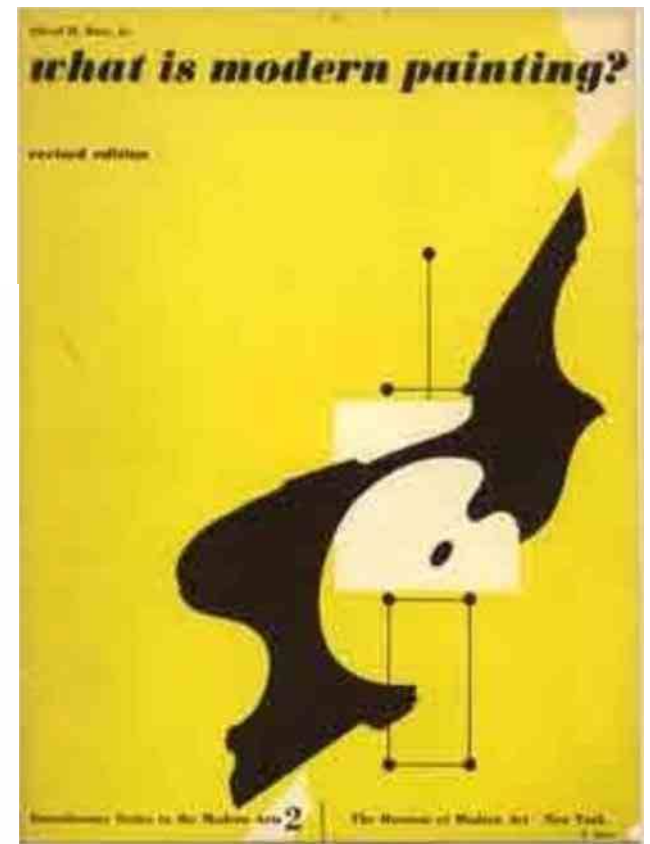
VICTOR D'AMICO, B.S., M.A.

*Head of Fine Arts Department, Fieldston School,
Ethical Culture Schools, New York City; Director
of Educational Project, Museum of Modern Art,
New York City; Instructor in Fine Arts, Teachers
College, Columbia University, New York City*

FIRST EDITION
Second Impression

INTERNATIONAL TEXTBOOK COMPANY
SCRANTON, PENNSYLVANIA

What is modern painting?
1946

“Creative Teaching in Art” 1942-1953 seven printings

A pioneer in bringing art education to art museums
-by "Educator as Art Museum" (1978),
"Museum Education" (1989)-
「美術館に美術教育をもたらしたパイオニア」

D'Amico created a laboratory to carry out his ideas
and exercise his power as a creative, charismatic teacher
-by A. Huwitz "Children and their Art"(1991)-
「自らのアイデアを実現する実験室を創設し、自分自身の力を試し、
創造的でカリスマ性のある教師だった。」

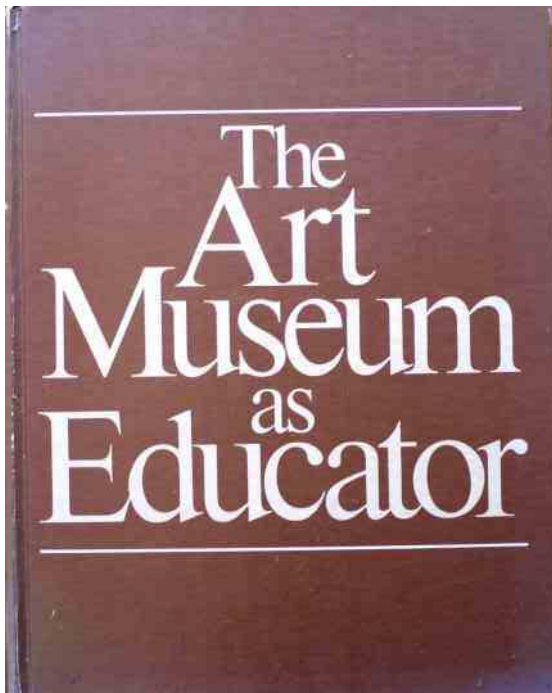
D'Amico's contribution to Artist-Teacher pedagogy as
the "child-centered approach" with Franz Cizek and Marion Richardson.

D'Amico was one of the most influential in the development
of creativity in his book "Creative Teaching in Art"

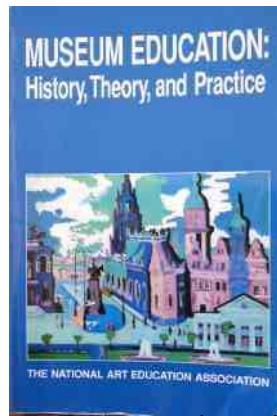
-by A. Efland " A History of Art Education"(1990)-
ダミコはフランツ・チゼック、マリオン・リチャードソンとに児童中心の
アーティスト-ティーチャー教育に貢献し、『美術の創造的指導』の書籍に
よって創造性の発展に最も影響を及ぼした1人であった。

D'Amico's lifetime was devoted to the development of
the creative power of children, young people, and adults.

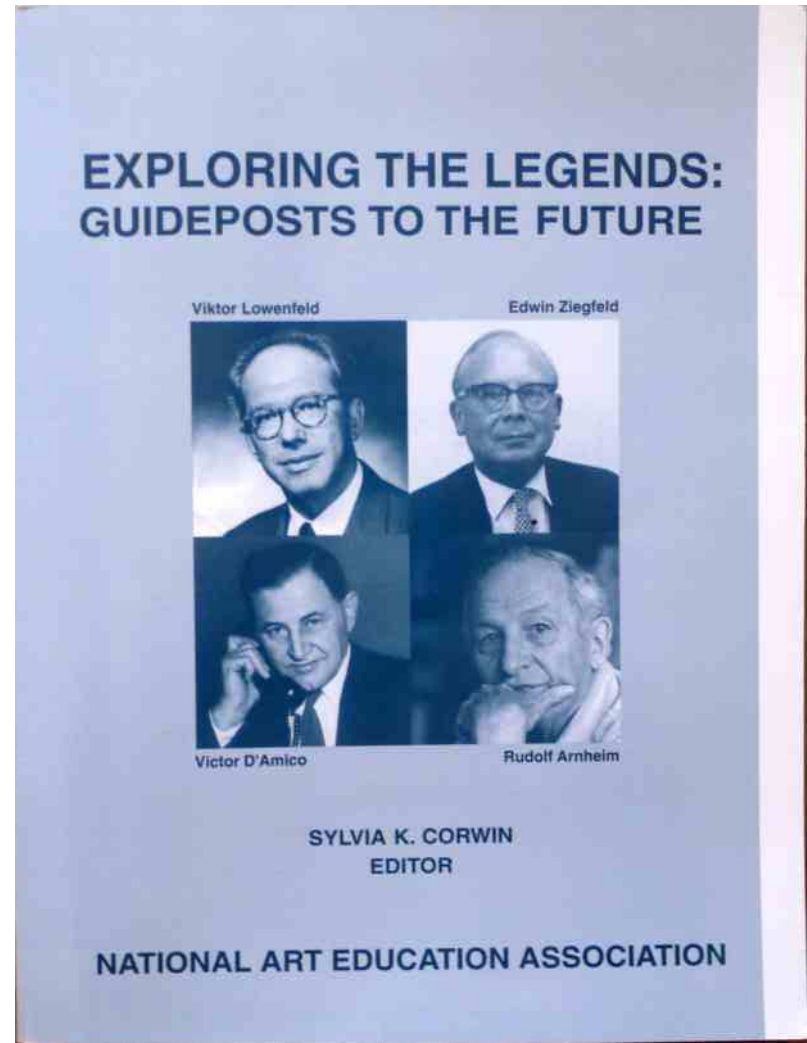
-by P. Sahasrabudhe "In Exploring the Legends:" (2001)-
ダミコは子ども、若者、大人の創造力の発達にその生涯を捧げた。

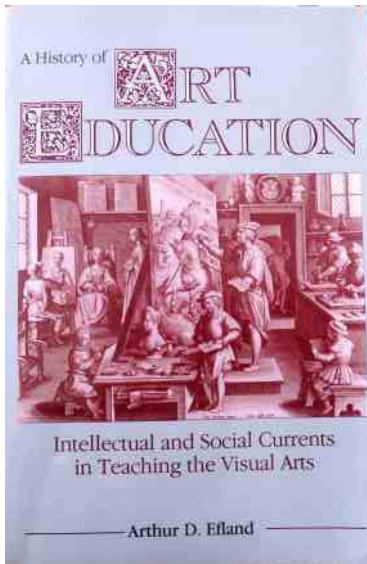
(1978)

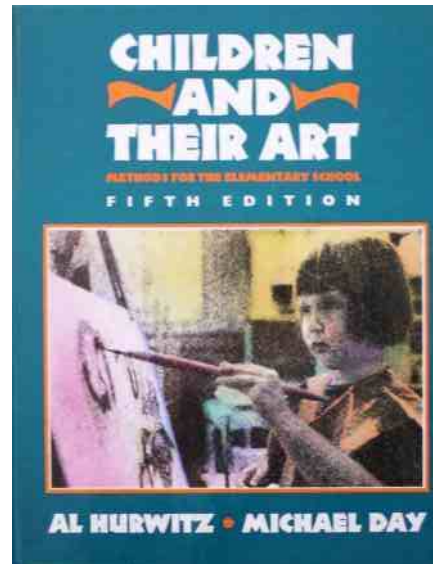
(1989)

(2001)

(1990)

(1991)

ニューヨーク近代美術館におけるビクトル・ダミコの仕事

《教育プロジェクト》 The Educational Project

《ヤング・ピープルズ・ギャラリー Young People's Gallery》 (1937-48)

《ニューヨークの高校生プログラム New York Public High Schools Program》
(1937-70)

《復員兵アートセンター War Veterans' Art Center》 (1942-48)

《ピープルズ・アートセンター People's Art Center》 (1948-72)

《こどもアートカーニバル The Children's Art Carnival》 (1942-69)

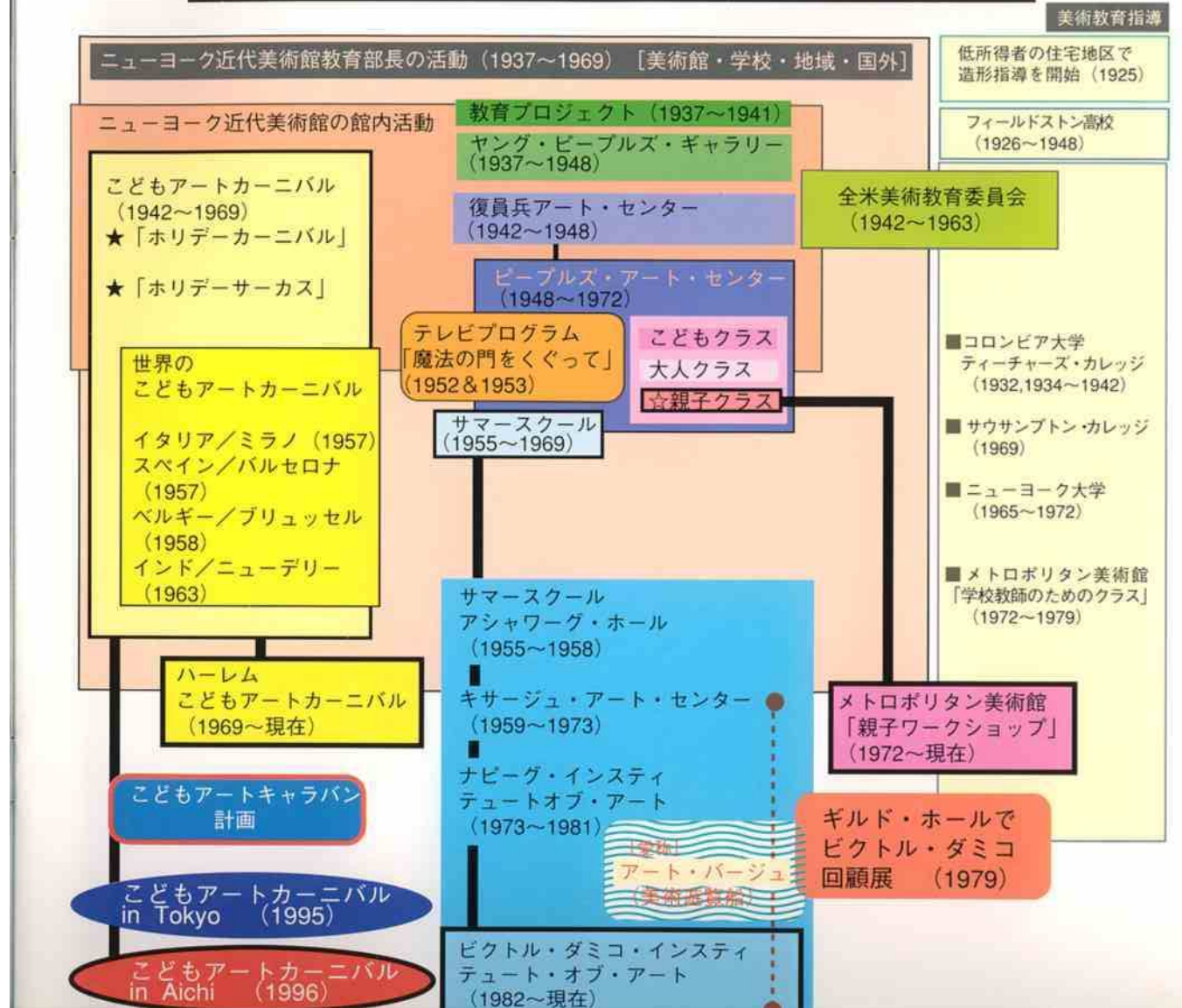
《全米美術教育委員会 National Committee on Art Education》 (1942-63)

《TV programs 魔法の門をくぐって Through the Enchanted Gate》 (1952,
1953)

《サマースクール Summer Art Institute》 (1955-/1959-現在) The Art Barge
(The Victor D'Amico Institute of Art)

ビクトル・ダミコの業績図式 (1995年現在)

ダミコの造形美術教育活動 (1925~1987) 学校・美術館・地域

創造的美術教育の啓蒙

ワークショップの実現

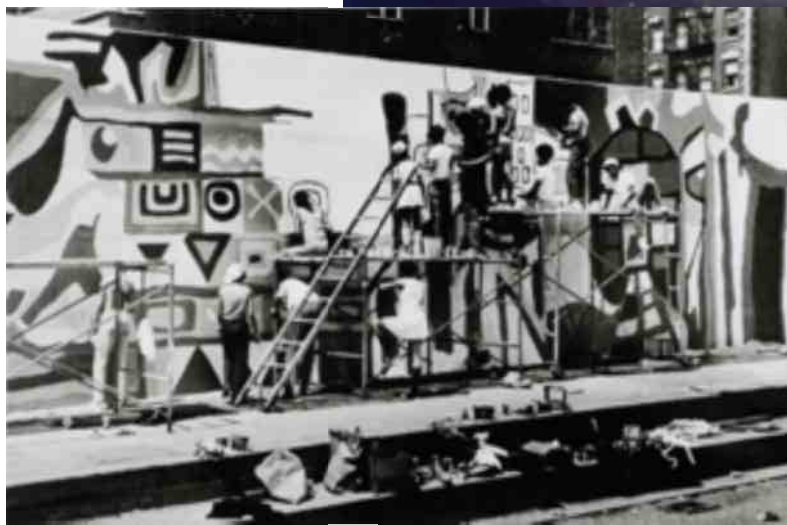
- 子どもは参加し体験する。美術の理解に繋がる。
- 大人達は子どもたちが参加している様子を見る。創造性を豊かにすることの重要性を体感する。

常に親、教師、周りの大人たちへ発信する＝啓蒙的な活動

Children's Art Carnival
in Harlem

ハーレムこどもアートカーニバル

ビアジェとともにベティ・ブレイトン・テーラー：字の読めない子どもたちのため、貧困地域で職業を得るためのプログラム、障がい児のためのプログラム、10代の子どもたちの雇用問題に取り組む。

現在のハーレム子どもアートカーニバル

ビクトル・ダミコ『回顧展』カタログより 1970

美術は人を人間的にする力であり、生活に大きな活力を与えるという大きな働きをする。…私たちが今日必要なのは、人間の尊厳を発見することである。それによって私たちは自分自身を尊敬することができるようになり、天から与えられたとても大きな才能、創造する力を楽しむことができる。

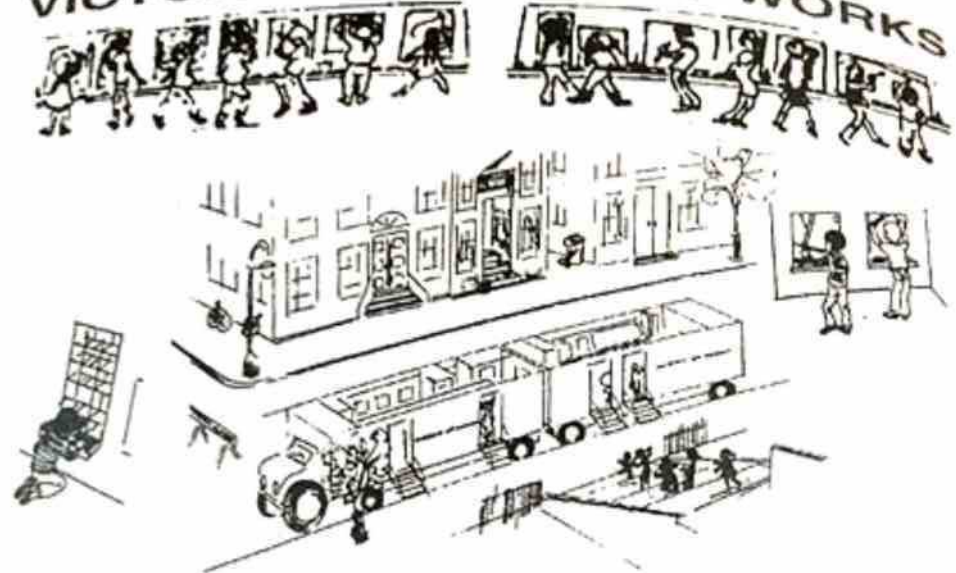
こどもアートキャラヴァン

私はハーレムのカーニバルが最後のものとなると納得していたが、活動は安定した学校や既存の施設から離れ、道や公園、その他空いた土地に広がって行った。

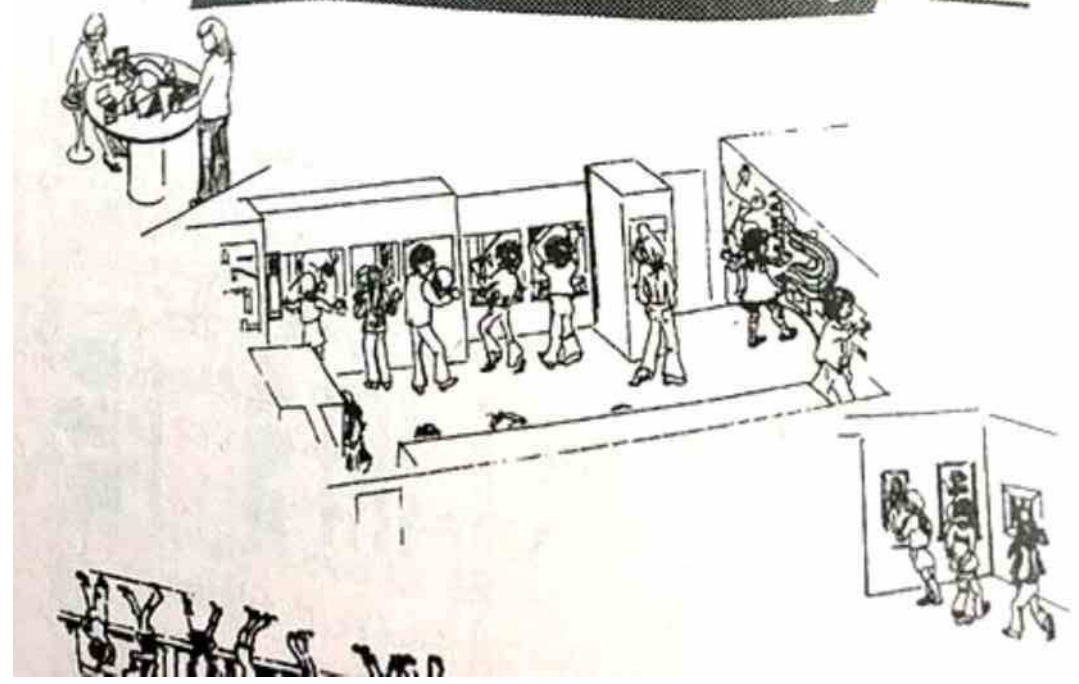
旅行用のキャラヴァンは活動のおこなわれているところへ移動できるだけでなく、寂しい見放された地域、子どもたちが見過ごされてる貧民街のような所に独自の活動を創設し、豊かな体験を提供できる。

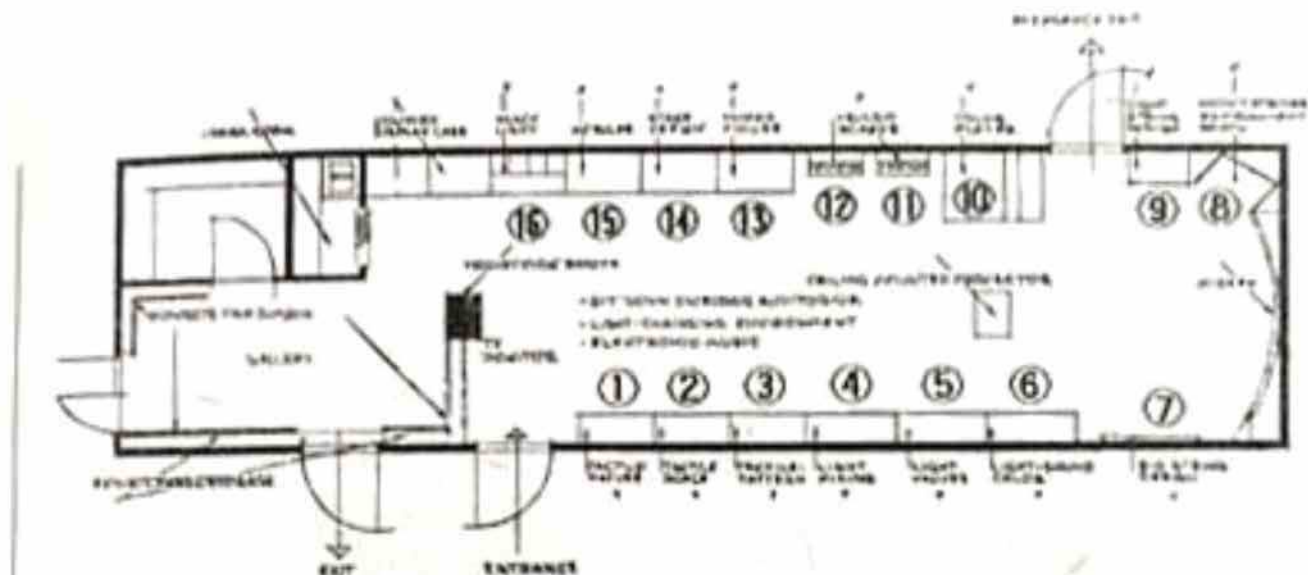
Victor D'Amico

VICTOR D'AMICO ART WORKS

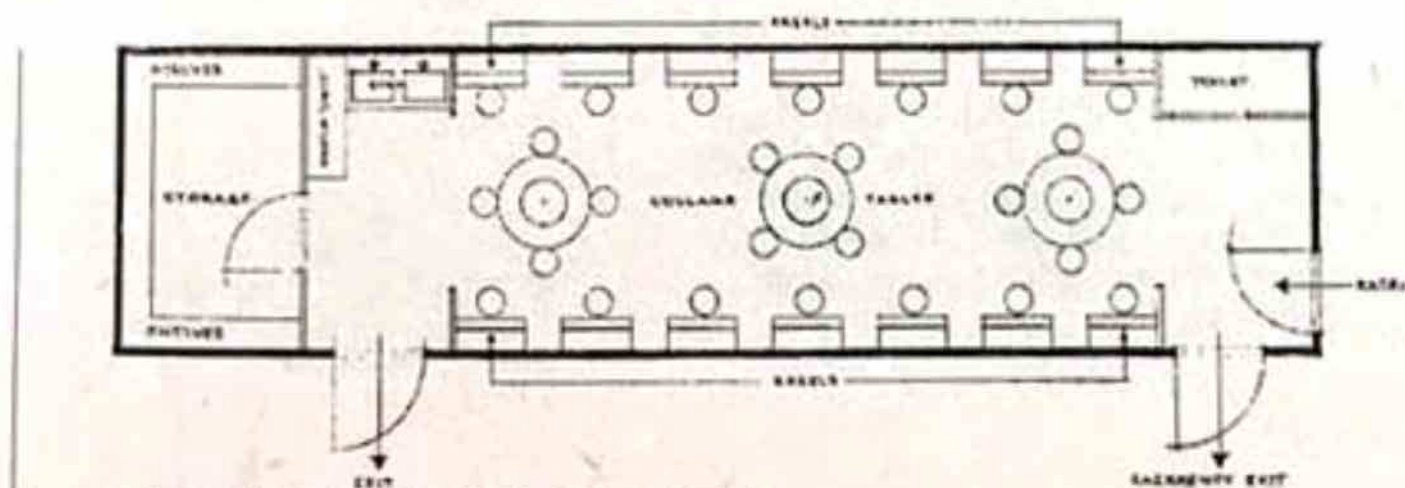
children's art caravan

アートキャラバン、ダミコデザイン

ビクトル・ダミコとダミコ夫人メイブルのデザインによるアートキャラバン#1の図面
動線つけエリア

1970年代 アートキャラバン、ダミコデザイン

ビクトル・ダミコとダミコ夫人メイブルのデザインによるアートキャラバンの#2の図面
ワークショップエリア

ARTS AND ACTIVITIES

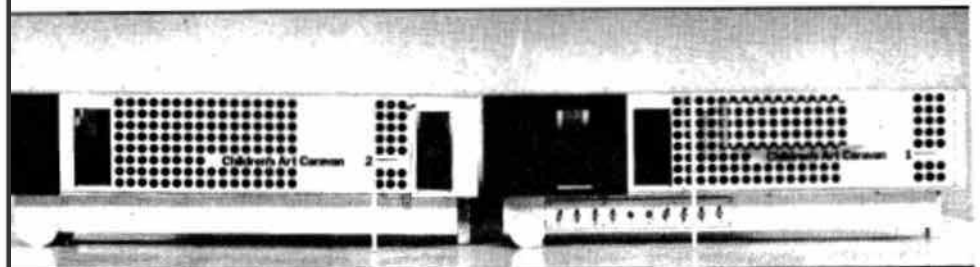
THE TEACHER'S ARTS AND CRAFTS GUIDE

OCTOBER 1970 85c

THE CHILDREN'S ART CARAVAN: Creative Education on Wheels

Victor D'Amico
The Museum of Modern Art
New York, New York

The Caravan "is a complete and fully equipped system of teaching..."

A dramatic concept of creative education and the culmination of over 30 years of experimentation and research will soon become a reality. The Children's Art Caravan, two huge trailers 40 feet long by ten feet wide, emissary of The Museum of Modern Art, may travel the highways and back roads of our country or any country in the world, bringing creative art to children everywhere. The Caravan combines the most recent developments in the arts and art education with the latest innovations in scientific and technical communication in producing a magic that attracts and develops the creativity of children.

The Children's Art Caravan is a complete and fully equipped system of teaching, housed in two trailers which, when parked anywhere, merely opens its doors and invites children into a world of challenging and stimulating experiences.

Trailer No. 1 includes a motivational area with 17 teaching machines which involve the child directly with the elements of art, a gallery for exhibiting children's work or work of artists, and a darkroom for experiments in photography. Trailer No. 2 is a studio workshop with collage tables and easels and a supply room with a variety of materials for both two- and three-dimensional expression—drawing, painting, clay work, collage and assemblage. Of greatest importance is a series of five guide books gauged for different age levels from the preschool through junior high school grades, containing the philosophy and methods of creative teaching established and developed at the Art Center of The Museum of Modern Art, and enough projects to carry classes for an entire school year. These are so arranged that an art teacher or a grade teacher can use them with confidence and assurance of success. The trailers are air-conditioned and supplied with hot and cold running water and a generator for electric power. The Art Caravan can be stationed in a school yard, on a street, in a park, or a public square. Hoses are connected to an available source of water supply and drainage. The doors are open and creative teaching is under way. No school, school system, or community need be without art because the Art Caravan can bring art to any school or any number of schools for a short or long period of time serving thousands of children. A number of Caravans can multiply an infinite number of children served.

The Art Caravan is Economical Because it Can Serve Thousands of Children

The Caravan is economical in time and money because the building of art rooms or waiting for the planning and construction of new schools with art

**THE CARAVAN GOES
ANYWHERE THERE IS A ROAD
AND CHILDREN WAITING.**

OCTOBER, 1970

MODERN PIED PIPERS TUTOR CHILDREN

FROM HARLEM TO NEW DELHI

Frank Vitullo

Allen French

Jane Cooper Bland

Arlette Buchman

Jean d'Avilla

Hilde Sigal

Dorothy Knowles

Mabel D'Amico

Muriel Silberstein

from the Carnival adapted to the Caravan.

5. **The Natural Texture Machine.** At the left of the entrance is a machine where the child explores natural textures. Samples of cat fur, snake skin, bird feathers, and tree bark are mounted on a vertical panel. When the child presses a button, each texture moves down so that he can touch it. Simultaneously, a picture of the animal, bird, or object appears in a lighted window alongside.

6. **The Automatic Tactile Scale.** The Automatic Tactile Scale is based on one of the Brunhaus exercises and is an extension of the Natural Texture Machine next to it. Four moving bands of different textured materials are mounted on motor-driven spools, side by side. The first has a variety of soft materials; the second, hard; the third, smooth; the fourth, rough. When the child operates each motor, he can feel the different textures as they pass under his fingers. When he stops the motors, he can feel a combination of

textures. This experience sensitizes him to the textural quality of materials he uses and those in his environment.

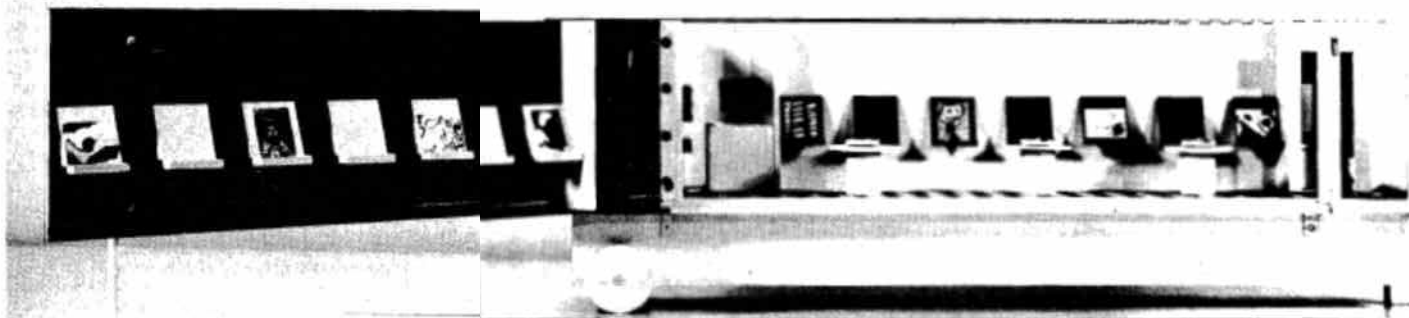
7. **The Strobe or Black Light Machine.** In this teaching machine, the child reacts as if he is seeing pure magic. A model with panels painted in different strobe colors, which are invisible or simply grayish under white light, leap into vibrant luminous colors when the black light is turned on. The child is introduced to a new and challenging concept of color, and the range of his creativity is enlarged and heightened.

8. **Color Experiment Machine (Color Mixing).** This machine deals with color mixing as it relates to pigments. While color principles are involved, there are no rules or theorizing and there is no need for them because the child discovers them through his own exploration. By sliding panels of colored plexiglass over each other, he discovers the secondary and tertiary colors, although he may never call them by these names. Like the artist,

the child uses colors intuitively or automatically because their behavior has become integrated with his creativity.

9. **Color Experiment Machine (Intensity and Value).** Two additional fundamentals of color are explored in this machine—intensity and value. A child discovers the effect of color intensity by dimming or brightening different colors. Three circular panels of colored plexiglass are arranged above each other. Each can be raised or lowered in intensity by operating a rheostat which alters the amount of light projected. The children can compare the three by changing the strength of each, and discover their relative effect. Value is demonstrated by a large panel separated in bands of different colors. Another panel, arranged in squares of values from high light to low dark, slides in front of the colors, demonstrating how each color is altered when its value is changed.

10. **Pattern Study Machine.** A variety of patterns is mounted in a lighted box. These include nature patterns, such as wood and grain, and photographs of outer space and the moon's surface; decorative patterns, such as printed textiles and woven fabrics; art patterns, such as paintings in mixed media and graphic prints, such as aquatints and etchings. Two mobile magnifying glasses can be passed over the different patterns so that the child discovers the quality and richness of detail, thus sharpening his power of observation.

"Student and local exhibitions are viewed in the gallery."

11. **Two-Dimensional String Design.** An exercise in tension and linear design, the simplest of the teaching machines, this device allows the child to create his design by stretching elastic strings over golf tees which he plugs into the holes of the pegboard background. This is a spontaneous method of drawing in line and changing the design without erasing.

12. **Two-Dimensional String Design—Light and Color.** A complex and challenging teaching machine, based on the simplest Two-Dimensional String Design described above, involves creating spontaneously in line, color, and shadow. Elastic strings are stretched against a lighted background. Spotlights project color on the string arrangement from different angles and repeat the design automatically, a number of times. The child is entranced by the double images and color harmonies produced by the projected colors.

13. **Free-Form Design Picture Maker.** The child improvises his design with pre-cut free form shapes by sticking them on a background, arranging them in any way he wishes. The backs of the shapes are faced with a material (Velcro) which is compatible to the background material and holds the shapes securely in place. This overcomes the fear of drawing or making mistakes, permitting the free flow of the imagination.

14. **Geometric Design Picture**
(Continued on page 44)

Aldous Huxley said: "The greatest of all arts is the art of living." And that is what education is all about.

ダミコが1920年代に美術教材を詰めたスーツケース2個から「動機づけエリア」と「ワークショップエリア」の2台のアートキャラバンの構想へ。

Children's Art Caravan #1 Motivation Area
こどもアートキャラバン1 動機付けエリア

こどもアートキャラバンの模型

(長さ105cm、巾28cm、高さ35cm)

ビクトル・ダミコによるデザイン
ダミコ夫妻による制作

Children's Art Caravan #2 Workshop Area
こどもアートキャラバン2 ワークショップエリア

1995年こどもの城10周年記念事業展覧会のためビクトル・ダミコがデザインした美術教育玩具の図面から復元。

多摩美術大学高橋士郎教授に図面からの復元を依頼。完成物。

アート・ティーチング・トイ：図面から復元した高橋士郎氏の感想

「もらった図面のすべてが、実施の施工図面ではなかった。」

仮設性
耐久性
梱包移動の柔軟性
消耗品の交換

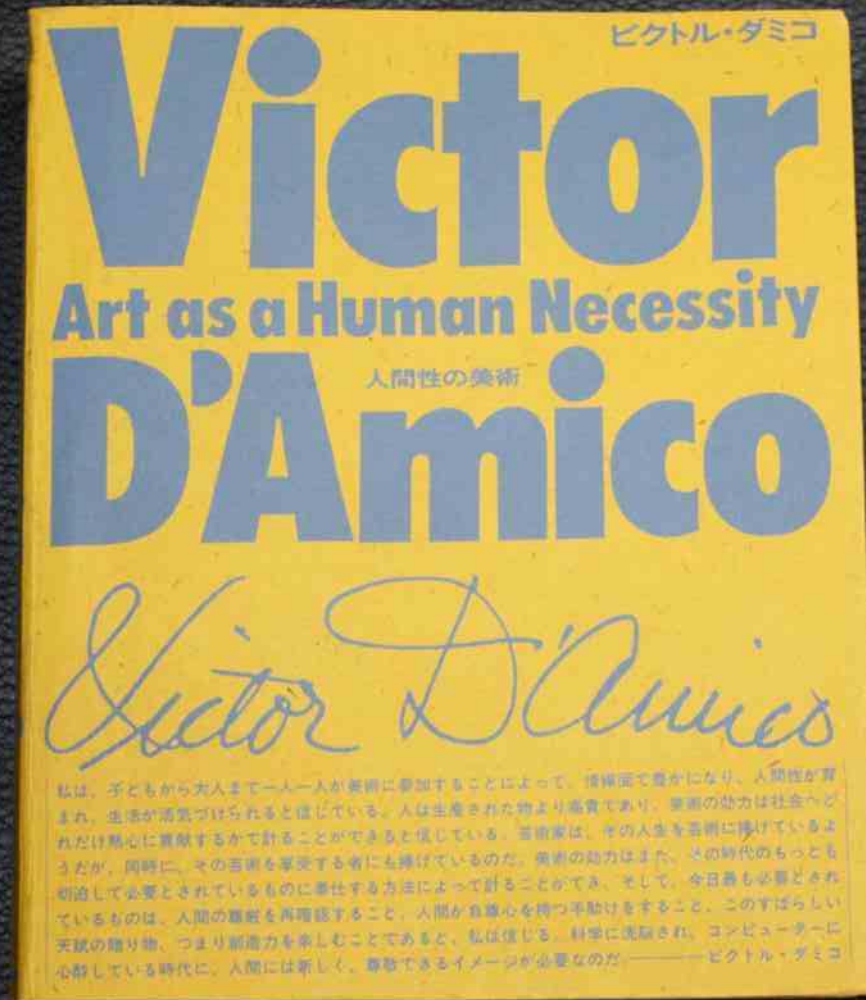
なによりも
安全性

●フル・プルーフ
子どもたちがボタンを
押しっぱなしでいなく
なっても、自然に
スイッチが切れる
という安全設計。

基本設計だけで、実際の部品の裏付けや力学的な掲載をしていない図面は、読み取って、日本の市販品の部品をカタログから選択していく。日本はあらゆる部品がそろっているので問題はなかった。ただ市販部品が表面に出てこないようにすること。

・ある程度、原理や中味やモーターなど機構が見えた方がよいかと少し考えた。

「サーカス」「カーニバル」「アートキャラヴァン」の楽しさやマジックの感動、驚き、美的感動、知的興味が起きて、中を見たいと思うようになればよい。むしろサーカス、マジックなど楽しい感動を起こさせる外観が復元できればよいと思った。ダミコ自身もそう考えている。

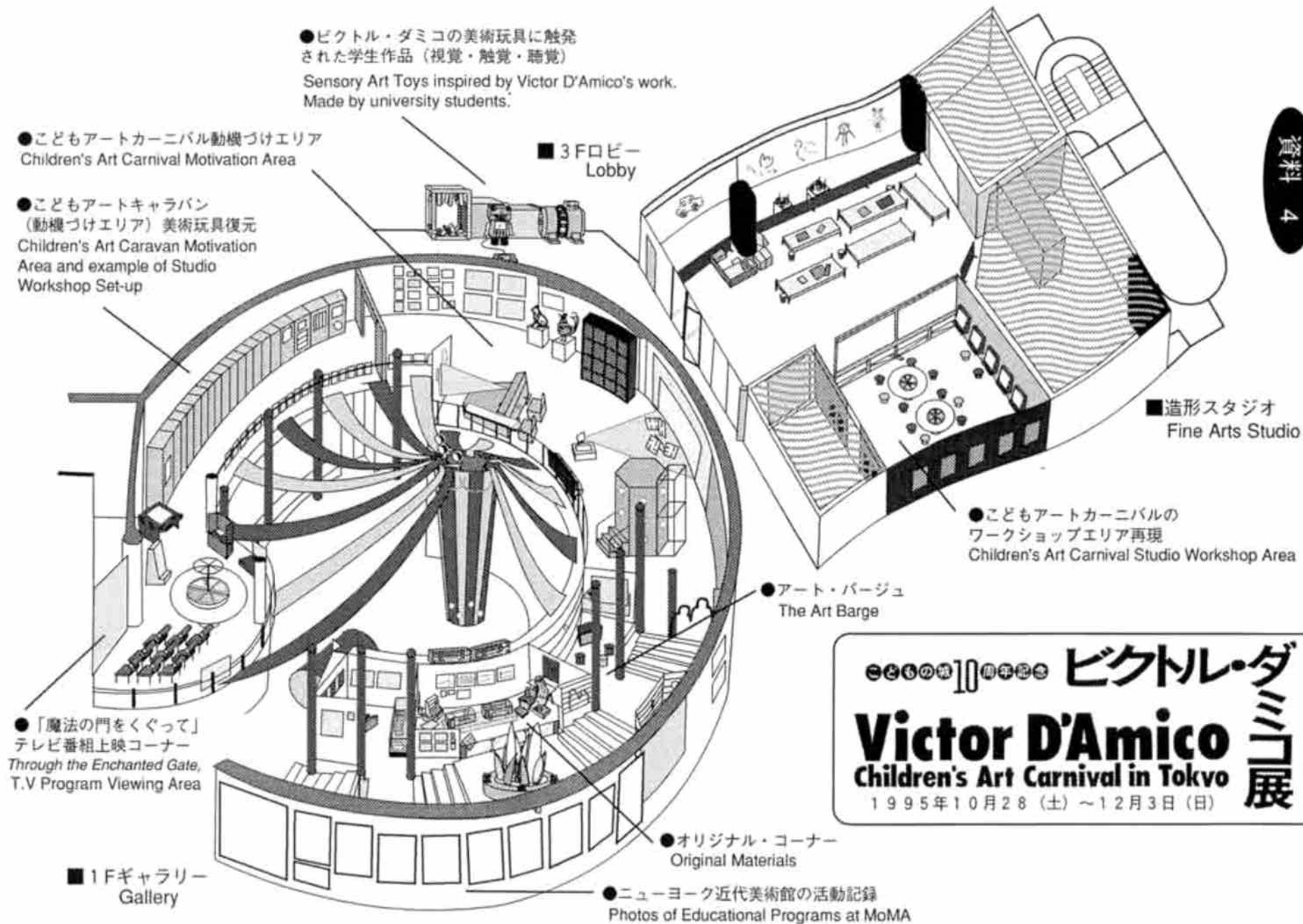

『ビクトル・ダミコ 人間性の美術』展 カタログ

こどもの城1995

子どもの城 10 周年記念 **ピクトル・ダミコ展**
Victor D'Amico
Children's Art Carnival in Tokyo
1995年10月28 (土) ~ 12月3日 (日)

入り口

1階 動機づけエリア

Motivation Area

PEEP SHOW

SPACE SHIP

ROUSTER

FURRY CAT

3階 ワークショップエリア

Original Collage Kit for Family

Original Collage Kit

こどもカーニバル・ハット

「こどもアートカーニバルin Aichi」
 愛知県児童総合センター 開館記念事業1996

開館記念
 愛知県児童総合センター

こどもアートカーニバル
 Victor D'Amico
 Children's Art Carnival in Aichi

目と手と心で
 アートとあそぼう

ビクトル・ダミコ
 こども
 アートカーニバル
 in Aichi

こどもアートキャラバン
 こどもアートキャラバン

'96.7.24(水)-9.16(月)
 こどもアートキャラバンがやってきた!

愛知県児童総合センター
 Aichi Children's Center

こどもアートカーニバル
 ビクトル・ダミコ
 (1904-1987)

ビクトル・ダミコは、造形美術教育をその時代を
 こころをこめんとつなぐ中でのついでに実践
 するべき生活をやつて振り、実行し続けた美術教育
 家です。ビクトル・ダミコは美術教育の発展に於いて実践
 として、親子の造形美術体験から専門家の美術教育
 に行きわたるまで、全ての人に造形美術の活動の場を
 多くつくり出し、実践を続けた。家庭、学校、
 社会の広い領域で創造的芸術教育を推進するこ
 ろ、アートセンターを開館するとともに、地域を
 結ぶ造形美術活動として国際的な「こどもア
 ートカーニバル」を企画し、イタリヤ、スウェーデン、
 キー、インドに展覧会と活動を展開させました。

ビクトル・ダミコが実践した活動は、子どもから
 大人、年齢にわたる万人のための芸術として、時代
 を越えたいものです。そして何れ、アートカーニバル
 した内容とそのエッセンスに繋がることは、子ども
 にかかわるすべての人々に、未来の子どもを育て
 るに必要不可欠な活動に於ける創造性について考える
 ことには多岐にわたります。また、
 芸術生活は精神的に豊かになるという受ける人は、
 芸術が生活の中でいかに重要な役割を果たすかに
 いて考える高い機会になると想われます。

会場：愛知県児童総合センター 造形スタジオ
 会期：1996年7月24日(水)～9月16日(月)
 開館時間：9:00～18:00
 (入館は4:30まで)
 休館日：8月11日(日)・8月12日(月)
 入館料：小学生以下無料、その他100円
 問い合わせ：こども館(愛知県児童総合センター)

児童総合センターの開館を記念し、ビクトル・ダミコの
 “こどもアートカーニバル”がやってきた!

「こどもアートカーニバル」の会場は、ビクトル・
 ダミコによってデザインされた刺激的でドラマティッ
 クな体験のプレイホールです。「輪郭の門」をくぐり、
 出くわすボックスに仕掛けられた色や形や感覚と遊
 ぶ装置は、まるで子どもたちが自分の部屋で自由
 に操作できる実験室のようです。いろいろと試した後
 で芽生えた想像力を使って、子どもたちは色で遊ん
 だり、様々な手触りのものを組み合わせて好きなも
 のを創造します。

“こどもアートカーニバル”でのドキドキ・ワクワク
 の体験は、子どもたちに、日頃の束縛で窮屈になり、
 自信のないものになりかけている表現活動を自由活
 発にし、さらにセンター館内に常設してある遊具や
 遊びへの新たな刺激・挑戦を呼び起こさせます。
 「さあ、やってみよう！」子どもたちが直接感じ
 たものが大切です。探索する心が新しい発見と創造
 性を生み出します。

愛知県児童総合センター 〒480-11 愛知県愛知郡長久手町 愛知青少年公園内 TEL:0561-63-8277 / FAX:0561-63-8028

Children's Art Carnival in Aichi 1996
愛知県児童総合センター

ニューヨーク近代美術館 MoMAの変化

—教育部長—

初代教育部長 ビクトル・ダミコ
Victor D'Amico (1937-1969)

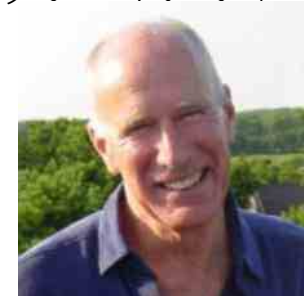
- 『美術館に美術教育をもたらした。』

- 美術館が専門性を重視する方向へ転化した時期の部長. ウィリアム・バーバック (1970-1980)

- “Visual Thinking Strategies” with Abigail Hausen
- 当時マサチューセッツ美術大学の
- アヴィゲイル・ハウゼンと共同で
- VTSを開発したフィリップ・ヤノウィン. (1981-1991)

- 2006年の美術館建築リニューアルから現在の部長ウェンディ・ウーン.(2006-現在)
- 美術館教育の再認識.
- ビクトル・ダミコ再評価
- 制作プログラムの実施.
- VTSとは異なる美術館独自のプログラム。

2010 MoMAでシンポジウム

現代の美術館教育を掘り下げる

Mining Modern Museum Education

- Kim Kanatani, Deputy Director and Gail Engelberg Director of Education at the Solomon R. Guggenheim Museum 「Hilla Rebay」
グッゲンハイム美術館
- Kelly McKinley, Richard and Elizabeth Currie Director of Education and Public Programming, Art Gallery of Ontario 「Arthur Lismer」 : the Early Educational Foundations of the Art Gallery of Ontario
オンタリオアートギャラリー
- Robert Eskridge, Woman's Board Endowed Executive Director of Museum Education, The Art Institute of Chicago 「Katharine Kuh」 : the evolution of modern art at The Art Institute of Chicago.
シカゴ・インスティテュート・オブ・アート
- Briley Rasmussen, Museum Educator, Los Angeles County Museum of Art 「Victor D'Amico」
ニューヨーク近代美術館

2011 ダミコ資料がMoMAに ビクトル・ダミコ再評価

コロンビア大学教授&ニューヨーク近代美術館教育部長

寄贈機関ビクトル・ダミコ・インスティテュート・オブ・アートの承認を得て、ビクトル・ダミコ資料の実物すべてがコロンビア大学からニューヨーク近代美術館に移管された。

Victor D'Amico "Art as a Human Necessity"

Collaborative Session between Teachers College, MoMA and The Art Barge

Three collaborative sessions will provide the opportunity to contemplate how we can develop and better emphasize our own philosophy and practice of Art, Museum & Education for humanity as well as to rediscover new understandings of the work of Victor D'Amico.

Victor D'Amico broke through the boundaries that separated modern art, museums, schools and the natural world.

He still raises the question "Why is Art a Human Necessity."

Victor D'Amico (1904-1987)

The founding director of the Education Department at the Museum of Modern Art, New York, and educational programs developer including The Children's Art Carnival. He taught at Teachers College and established The Art Barge as a summer school. His philosophy was based on a fundamental faith in the creative potential in every man, woman and child.

"arts are a humanizing force and that their major function is to vitalize living ..."

session I

TEACHERS COLLEGE
Columbia University

Victor D'Amico as Educator in the context of the Arts and Humanities

Representatives of each Children's Art Carnival talk about its content and the future perspective from its essence.

Monday June 20th, 2011
2:00 - 5:00pm

MACY HALL 447, 525 West 120th Street
Teachers College www.tc.edu/macygallery

session II

MoMA

Victor D'Amico as a bridge between the Museum & Art Education

A discussion on the Children's Art Carnival's environment in the Past, Present and Future will be held with museum educators and participants.

Tuesday June 21st, 2011
2:00 - 4:00pm

Education Center at the Cullman building
4 West 54th Street, MoMA
RSVP by June 3rd to [Katy Marcus at 212-709-9608](mailto:Katy_Marcus@tc.columbia.edu)
Katy_Marcus@moma.org

session III

THE ART BARGE
The Victor D'Amico Institute of Art

Art on the Beach, combining Art Education and Vacation

The session focuses on how the environment affects people involved in art and art education from the museum side, beyond the school and in nature.

Friday June 24th, 2011
4:00 - 6:00pm

The Art Barge/The Victor D'Amico Institute of Art, Amagansett, Long Island
www.theartbarge.com

Mediator: **Judith Burton**
Professor, Director of Art and Art Education,
Teachers College

Presenters:

Prabha Sahasrabudhe
Former Professor of Art and Art Education, Teachers College

Betty Blayton Taylor
Founding Director of Children's Art Carnival in Harlem

Chimako Maeda
Research Visiting Scholar, Art and Art Education, Teachers College

Christopher Kohan
President, The Art Barge/The Victor D'Amico Institute of Art

Commentator: **Wendy Woon**
Deputy Director of Education Department
Museum of Modern Art, New York

Workshop:
Current Interactive Setting and Historical Original Toys and Tools for Motivation

Workshop Navigator **Elizabeth Margulies**
MoMA

Original tools Navigator **Christopher Kohan**
Art Barge

Film Screening "Holiday Carnival" 1956

Participants' Discussion

Mediator & Commentator **Judith Burton**
Commentator **Wendy Woon**

Admission for each session is Free.

Presenters:

"Art Barge and its future"
Christopher Kohan

"MoMA and Art Barge"
Wendy Woon

"Teaching at MoMA and Art Barge"

Arlette Buchman
"Learning beyond the School Works"

Judith Burton

Sunset Reception (6:00-7:00pm)

2011年6月
ダミコ・セッション

ビクトル・ダミコゆかりの三機関：
コロンビア大学ティーチャーズ
カレッジ、ニューヨーク近代美術館、
ビクトル・ダミコ・インスティテュート
オブ・アート（アート・バージュ）で
3日間のセッションを企画実施した。

ビクトル・ダミコの仕事に
関して新たな理解をみつけ
出すと同時に、人間性
humanity"のための「美
術」「ミュージアム」「教
育」に関する考えをセッ
ションの参加者が自分自身
の考えから発展させること
を目的としたもの。
セッションの目的：ビクト
ル・ダミコはモダンアート、
学校、ミュージアム、地域
の境界を打ち破って、彼は
いまだに「アートはなぜ人
間にとって必要なのか？」
を問い続けている。

◀ セッションのチラシ

ニューヨーク近代美術館
現教育部長ウエンディ・ウッド

コロンビア大学ティーチャーズ・カレッジ教授
ジュディス・バートン

インドこどもアートカーニバル1963ディレクター
後にコロンビア大学ティーチャーズ・カレッジ教授
プラバ・サハドゥラブデウヒ

ハーレムこどもアートカーニバル1969
創始者ベティ・ブレイトン・テラー

ビクトル・ダミコ・インスティテュート・オブ・アート
(アート・バージュ) 所長クリストファー・コーハン

こどもアートカーニバル こどもの城 東京1995
「こどもアートキャラバン」復元企画者前田ちま子

セッション I Teachers College コロンビア大学

Victor D'Amico "Art as a Human Necessity"

Collaborative Session between Teachers College, MoMA and The Art Barge

Session I

TEACHERS COLLEGE, Columbia University
Monday 2:00 - 5:00pm June 20th

Victor D'Amico as Educator in the context of the Arts and Humanities.

Representatives of each Children's Art Carnival talk about its content and the future perspective from its essence.

Moderator: Judith Burton Professor, Director of Art and Art Education, Teachers College

Presenters:

"Children's Art Carnival in India in 1963"
Prabha Sahasrabudhe, Former Professor of Art and Art Education, Teachers College

"Children's Art Carnival in Harlem in 1969-current"
Betty Blayton Taylor, Founding Director of Children's Art Carnival in Harlem

"Children's Art Carnival in Tokyo, Japan in 1995"
Chimako Maeda, Research Visiting Scholar, Art and Art Education, Teachers College

"Children's Art Carnival at the Art Barge in 2006-current"
Christopher Kohan, President, The Art Barge/Victor D'Amico Institute of Art

Commentator: Wendy Woon Deputy Director of Education Department Museum of Modern Art, New York

Victor D'Amico (1904-1987)

Victor D'Amico was the founding director of the Education Department at the Museum of Modern Art, New York, from 1937 to 1969.

D'Amico developed the "Young People's Gallery", "Veteran's Art Center", "Children's Art Carnival", "The Programs for New York City High Schools", "National Committee on Art Education", "People's Art Center", and "TV programs: Through the Enchanted Gate". The Children's Art Carnival traveled to Milan (1957), Barcelona(1957), Brussels(1958) and New Delhi(1963). He started the summer school in East Hampton, Long Island in 1955. In 1959 he anchored a retired WWI Navy barge at Napeague Bay, and established the Art Barge, Victor D'Amico Institute of Art. Victor taught at Teachers College, Columbia University from 1932 to 1942. In 1992 the Victor D'Amico archive was donated by Mrs. Mabel D'Amico to Teachers College and digitized. In 2011 actual materials and papers of the D'Amico archive were held by the MoMA.

D'Amico's philosophy was based on a fundamental faith in the creative potential in every man, woman and child. Victor believed that "arts are a humanizing force and that their major function is to vitalize living ..."

Children's Art Carnival

The Art Carnival was an annual event at the Museum of Modern Art from 1942 to 1969. "This experiment in creative teaching has tapped the imaginations of thousands of children and fired the interest of millions of lay public who watched it at the Museum, in Europe." In 1957 it was taken abroad, being sponsored by the U.S. Department of Commerce as a feature of the U.S. Pavilion at the Brussels World Fair. Mrs. Indira Gandhi, as a result of seeing the Carnival there, was presented it as a gift to her and the children of India in 1963 by Mrs. John. F. Kennedy. In the late 1960's, the MoMA arranged funding for an Art Carnival to be held in Harlem. In 1973 it became permanent and a separate entity, incorporated under the name, Children's Art Carnival in Harlem.

"The Carnival plan consists of two areas or galleries, the first for motivating the child, the second for his participation in an art activity. After being motivated or inspired by the different toys and games and perhaps relieved of some of the cliches and stereotypes with which his mind is often burdened, the child enters the Studio-Workshop, which is the participation Area. Here he is invited to make a painting, a collage, or a construction, or all three if he wishes; and he is guided in his efforts by experienced teachers."

The Children's Art Carnival was held as an exhibition about Victor D'Amico at the National Children's Castle in Tokyo in 1995. In 2006 the Carnival started and continues every summer at the Art Barge.

by Victor D'Amico "Experiments in Creative Art Teaching" 1960

Victor D'Amico "Art as a Human Necessity"

Collaborative Session between Teachers College, MoMA and The Art Barge

Session II

Education Center at MoMA
Tuesday 2:00 - 4:00pm June 21st

Victor D'Amico as a bridge between the Museum & Art Education.

A discussion on the Children's Art Carnival's environment in the Past, Present and Future will be held with museum educators and participants.

Workshop

Current Interactive Setting and Historical Original Toys and Tools for Motivation.

Workshop Navigator Elizabeth Margulies
MoMA
Original tools Navigator Christopher Kohan
The Art Barge

Film Screening "Holiday Carnival" 1956

Participants' Discussion

Moderator & Commentator Judith Burton
Commentator Wendy Woon

Material Lab the current interactive space at MoMA

The Children's Art Carnival was a new adventure, based on the concept that children comprehend better through their senses, especially their tactile, visual and kinesthetic sense, than only through words.

by Victor D'Amico "Miami University Lecture" 1974

Art Teaching Toys

String Picture Makers (2Dimensional String Toys):

Horizontal and vertical elastics spaced on peg boards produce designs when the child inserts golf tees into holes and brings elastics around them. A small size designed for the individual child: a large one for two or three to work together.

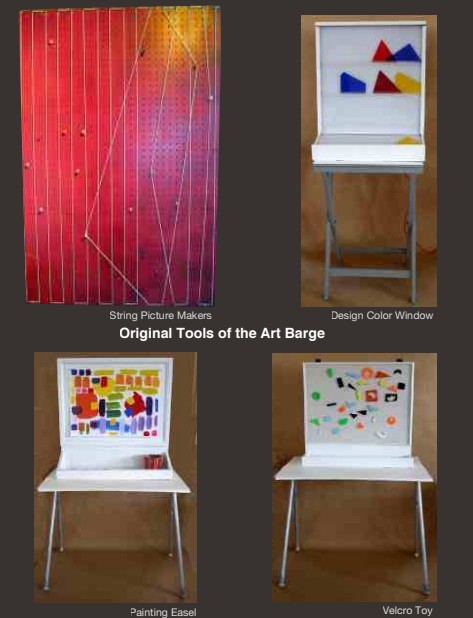
Magnetic Board (Velcro Toy):

By placing colored abstract and representational shapes on the white surface of the magnetic board, the child visualizes many arrangements of color and pattern.

Design Color Window:

Based on principle of stained glass window. By placing variously-shaped colored plexiglas in front of three shallow strips on a lighted plexiglas sheet, an infinite variety of colors and designs are produced. Specially designed for the Fair (Brussels).

by Victor D'Amico "Experiments in Creative Art Teaching" 1960

String Picture Makers

Design Color Window

Original Tools of the Art Barge

Painting Easel

Velcro Toy

セッションII ニューヨーク近代美術館
Education & Resource Center, MoMA

MoMA

Victor D' Amico "Art as a Human Necessity"
Collaborative Session between Teachers College, MoMA and The Art Barge.

The Children' s Art Carnival was a new adventure, based on the concept that children comprehend better through their senses, especially their tactile, visual and kinesthetic sense, than only through words.

By Victor D' Amico "Miami University Lecture"

Education Center at MoMA
Tuesday 2:00 - 4:00pm June 21st
A discussion on the Children' s Art Carnival' s environment in the Past, Present and Future will be held with museum educators and participants.
Workshop
Current Interactive Setting and Historical Original Toys and Tools for Motivation.
Workshop Navigator Elizabeth Margulies
MoMA
Original tools Navigator Christopher Kohan
The Art Barge
Film Screening "Holiday Carnival" 1957
Participants' Discussion
Moderator & Commentator Judith Burton
Commentator Wendy Woon

After watching the film "Holiday Carnival" at the MoMA in 1957 which was on air as the TV series of "Let's take a trip", they discussed the dialogue of teaching art, the relationship of Bauhaus and the connect the current education center at MoMA and the collection of the galleries. Elizabeth Margulies, assistant director of Family Program, explained the concept and development of the Material Lab related the collection leading the participants to the collage table, a painting tool of computer and designing boxes. Participants manipulated both of the historical art teaching toys and the current tools.

Victor D'Amico "Art as a Human Necessity"

Collaborative Session between Teachers College, MoMA and The Art Barge
Columbia University

Session III

The Art Barge/Victor D'Amico Institute of Art
Friday 4:00 - 6:00pm June 24th

Art on the Beach, combining Art Education and Vacation

The session focuses on how the environment affects people involved in art and art education from the museum side, beyond the school and in nature.

Presenters:

"Art Barge and its future"

Christopher Kohan

President, The Art Barge/The Victor D'Amico Institute of Art

"MoMA and Art Barge"

Wendy Woon

Deputy Director, Education Department
Museum of Modern Art, New York

"Teaching at MoMA and Art Barge"

Ariette Buchman

Former instructor of the Art Center of MoMA
Former President of the Art Barge

"Learning beyond the School Works"

Judith Burton

Professor, Director of Art and Art Education
Teachers College, Columbia University

Sunset Reception 6:00-7:00pm

The Art Barge

The dream was to establish an ideal environment for artists and artist teachers to work together. A stimulating atmosphere for those who wished to dedicate their summers to enrich their capabilities, both as teachers and artists. What could be more inspiring than working on a boat surrounded by sea and sky where the tides leave treasures to be transformed into "found art," where sculptures can be cast from native sand. The blueprint came before the reality. The boat was an ocean going U.S. Navy Barge purchased, of all places, in Jersey City and towed over a hundred miles to Napeague on the North Shore of Long Island.

THE ART BARGE — A CREATIVE ADVENTURE IN TEACHER EDUCATION —

The Art Barge is the outcome of a challenge and a dream. The challenge was in response to the indictment that the study of art education, its philosophy, and methods are a deadly bore and that art teachers are frustrated artists who teach because they can't make the grade in the world of art. Over thirty years of teaching children, young people, and teachers; including Settlement Houses, as Head of the Art Department at the Fieldston School, as Director of the Department of Education at the Museum of Modern Art and in teaching methods courses at Teachers College Columbia and New York University have given the lie to this charge. They were thirty years of exciting adventure, of seeing children grow into creative adults, of working with teachers of outstanding talents who were artists in their own right as well as distinguished educators, of witnessing a creative output of high experimentation and aesthetic excellence. Not one day or one hour in those three decades was dull or boring, but the days and the hours seem too brief and too few.

The teaching of art is a constantly changing human drama. Its pursuit is one of the most challenging and rewarding of occupations. There is no need for it to be deadly unless one really tries to make it so. The fact that many methods courses are boring does not follow that all courses must be the same. The bland indictment resulted in the creation of the Art Education Workshops held at The Art Barge for the past seven summers in cooperation with New York University, Pratt Institute, and Southampton College of Long Island University. Basic to the creation of the Workshops was the fundamental concept that excellence in teaching is the result of excellent teachers. The individual teacher is the most vital and essential factor in education. If the teacher can be upgraded, the education of our youth will be upgraded also and, therefore, the character and morale of our whole society.

by Victor D'Amico 1967

セッション III アートバージュ
The Victor D'Amico Institute of Art

MoMAで具体化され始めたダミコの軌跡
Material Lab : 幼児・親子を対象にしたスペース2011

**Read the Discovery Card.
Explore the materials.
Try the activity!**

**Return all materials to the
Discovery Box.**

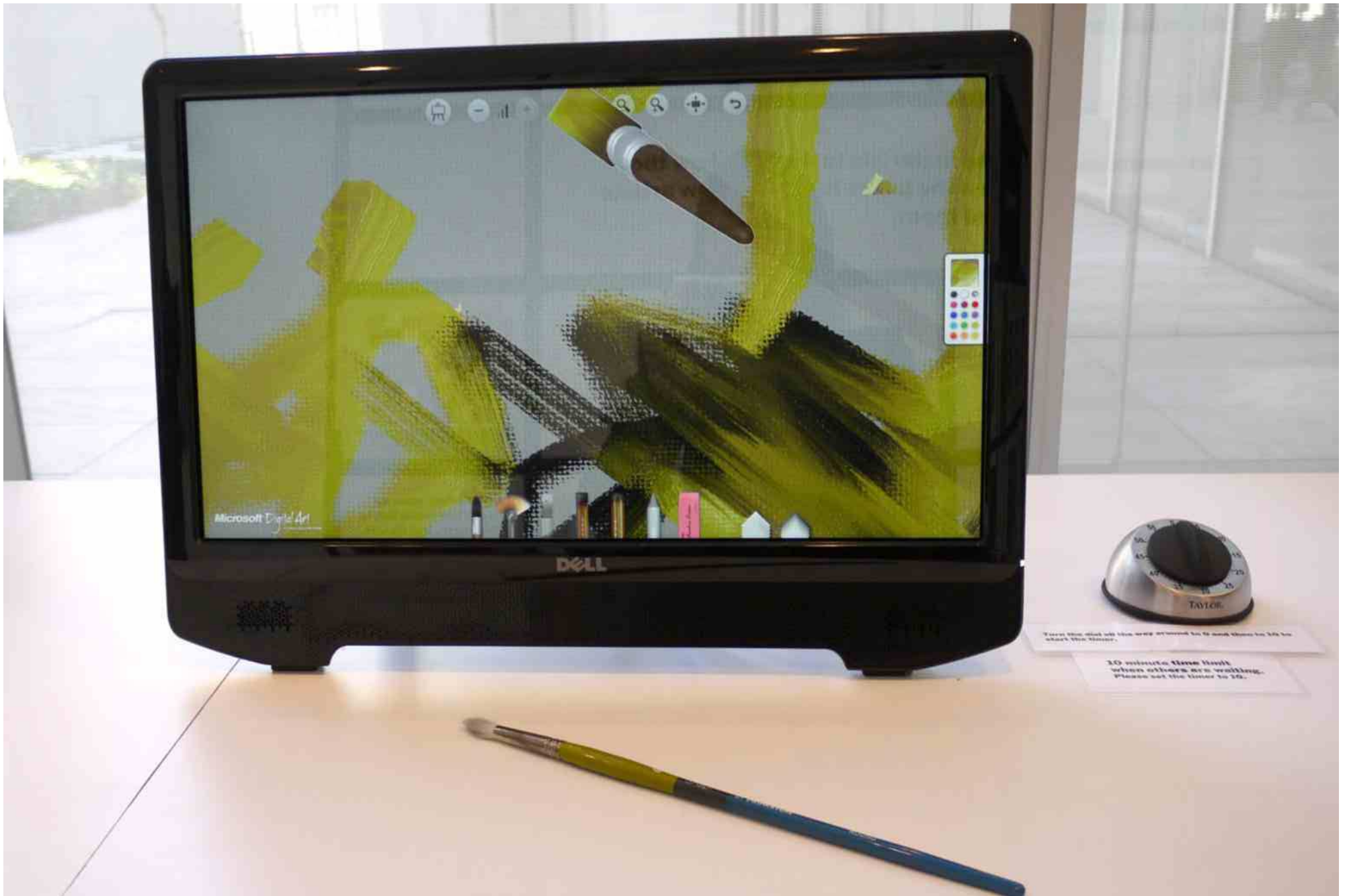
me.

me.

There are also all the other things to do and there is a lot to do about the clock.

30 minutes. Please don't forget to check the clock. Please set the time to 10.

こどもアートカーニバルの軌跡

ニューヨーク近代美術館(1942-1969)

「ホリデーカーニバル」

「ホリデーサーカス」

「モダンアートこどもホリデーフェア」

国際こどもアートカーニバル：

Children's Art Carnival in the world

Milan, Italy (1957)

イタリア・ミラノ

Barcelona, Spain (1957)

スペイン・バルセロナ

Brussels, Belgium(1958)

ベルギー・ブリュッセル

New Delhi, India (1963) Prabha Sahasrabudhe

インド・ニューデリー 他

地域 ハーレムこどもアートカーニバル：

Children's Art Carnival in Harlem (1969-Present)

It became a separate entity incorporated under the name.

(1973-present)

Betty Blayton Taylor

アート・ティーチング・トイを復元「こどもアートキャラバン」として：

Children's Art Carnival in Tokyo (1995) Chimako Maeda

Exhibition: Victor D'Amico Art as a Human necessity(1995)

東京こどもの城

Children's Art Carnival in Tokyo (1996)

愛知児童総合センター

現在も続く「こどもアートカーニバル」：

Children's Art Carnival in Victor D'Amico Institute of Art/ Art Barge

(2006-present) Christopher Kohan

ビクトル・ダミコ・インスティテュート・オブ・アート (アート・バージュ)

日本でも再び2014、2016年にビクトル・ダミコのアート・ティーチング・
トイが取り上げられる。

- * 「ビクトル・ダミコ in あいち2014 アート・あそび・キャラバン」
- * 「ダミコ・ルーム あいちトリエンナーレ2016」

ビクトル・ダミコの図面から復元された
「こどもノートキャラバン」のための
アート・ティーチング・トイ

「アート・ティーチング・トイ」リスト

所蔵：Victor D'Amico Institute of Art
保管：愛知県児童総合センター

アート・ティーチング・トイ
復元美術教育玩具

愛知県児童総合センター2014

◎みんなであそぶプログラム

●ACCのあそびキャラバン

ダミコが考案した「アートティーチングトイ」を体験したり、ダミコをヒントにしたACCのあそびに参加します。子どもだけでなく、大人も「子どものころを持って」一緒に参加してみてください。

とき：随時参加受付（10:00～16:00）

■アートティーチングトイ（あそびのスタジオ2）

●ダミコのアートキャラバン

1942年～1969年にダミコが実施したアートカーニバルを体験します。大人は子どもの様子をじっくり見守ってみてください。

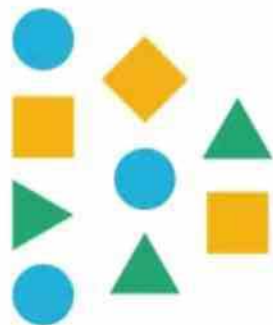

とき：土・日曜、祝日 13:30～14:30

定員：定員15名

受付：30分前

ダミコルーム

ビクトル・ダミコ[※]が1942年に考案したアートを体験する装置『アート・ティーチング・トイ』が、愛知芸術文化センターに登場。みて、触れて、光・かたち・色など美術を構成する要素から直感的に刺激を受けることで、アートとの出会いを楽しめます。

アート・ティーチング・トイ 復元美術教育玩具

日程：毎日（休館日は除く）

10:00-17:00（最終受付16:30）

対象：だれでも（未就学児は保護者同伴）

参加方法：当日受付（混雑時は整理券を配布します）

場所：愛知芸術文化センター12階アートスペースH

※ビクトル・ダミコ…ニューヨーク近代美術館初代教育部長として美術教育の先駆的な活動を行いました。

「平面系デザイン」さしたピンに糸をひっかけ自分だけのユニークなデザインをつくってみよう。

「光・音・色装置」鍵盤をたたいたり、マイクで音を出したりすると、いろいろな色と光のパターンがあらわれるよ。

キャラヴァン ファクトリー

こどもから大人まで『創意工夫』を体験する、つくること、工夫することを楽しむ場所です。3つのプログラムからどんなことができるか自分の可能性にチャレンジ！

エスタシオン

トリエンナーレをより楽しむ拠点が、愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、岡崎会場、豊橋会場に設置されます。作品をみるヒントが詰まった「キャラヴァンバッグ」やワークシートなどを貸出・配布し、美術鑑賞をサポートします。

ライブラリー

トリエンナーレに関わるアーティストにまつわる本や、協力者、企画者たちがピックアップした本を集めた、閲覧専用のライブラリー（図書室）。さまざまなレクチャー、ワークショップの会場も兼ねています。

MoMAのサマースクールが実施されていたVictor D'Amico Institute of Art / Art Bargeでも2006年から「こどもアートカーニバル」がはじまる。

ビクトル・ダミコ・インスティテュート・オブ・アート (アート・バージュ)

Summer Art Institute
(later Victor D'Amico Institute of Art/ The Art Barge)

Victor D'Amico Institute of Art/Art Bargeの変遷

1955年にビクトル・ダミコの監督のもと、MoMAはイーストハンプトンのアシャワガホールに夏の絵画クラスのスポンサーとなった。ビクトルはこれらのクラスと「よりドラマティックに、そして空、海、潮風、ポートあるいはそれらと似た環境の特性を映し出す」場所に壮大な計画をもっていた。彼の目的は、描いたり、作ったりする技術を教えることに加えて、アマチュア、子ども、大人、芸術家、教師ともに、自然環境の中のある刺激的な場面に引き寄せることであった。

ビクトル・ダミコは彼の夢を、使われなくなった第一次世界大戦の海軍船に見つけ出した。1960年3月に地域の漁師とともに、それをナピーグ湾に牽引し、今日も同じ場所にある。当時、アート・バージュは非営利の教育美術センターとしてニューヨーク州の評議委員会から要請を受けていた。1965年に2階が加えられ、ナピーグ湾と大西洋のパノラマ風景を臨めるスタジオのスペースを作ったのである。そこはもともと「天国の場所」を意味するアメリカ先住民の言葉であるキサラージュと名付けられていた。アート・バージュはすぐに風景画家や風景写真家の注意を引くことになった。

始まってすぐの年には、スタジオでの「絵画クラス」と「教員養成クラス」が開講され、ビクトル・ダミコが指導していた。次第に他の講師が加わり、後にアーティストであり教師でもあったメイブル・ダミコ夫人も参加した。プログラムは徐々に水彩、ドローイング、版画、彫刻、そして特に若い人々のためにデザインされたワークショップが加わっていった。

2006年からは「こどもアートカーニバル」もはじまった。

The Victor D'Amico Institute of Art / The Art Barge

現在

Victor & Mabel D'Amico House

アート・バージュに程近いダミコ夫妻の住居。後にメーブル夫人のアトリエとなり現在は予約すれば見ることができる。

動機づけエリア

こどもアートカーニバル

Art Barge 2007

ワークショップエリア

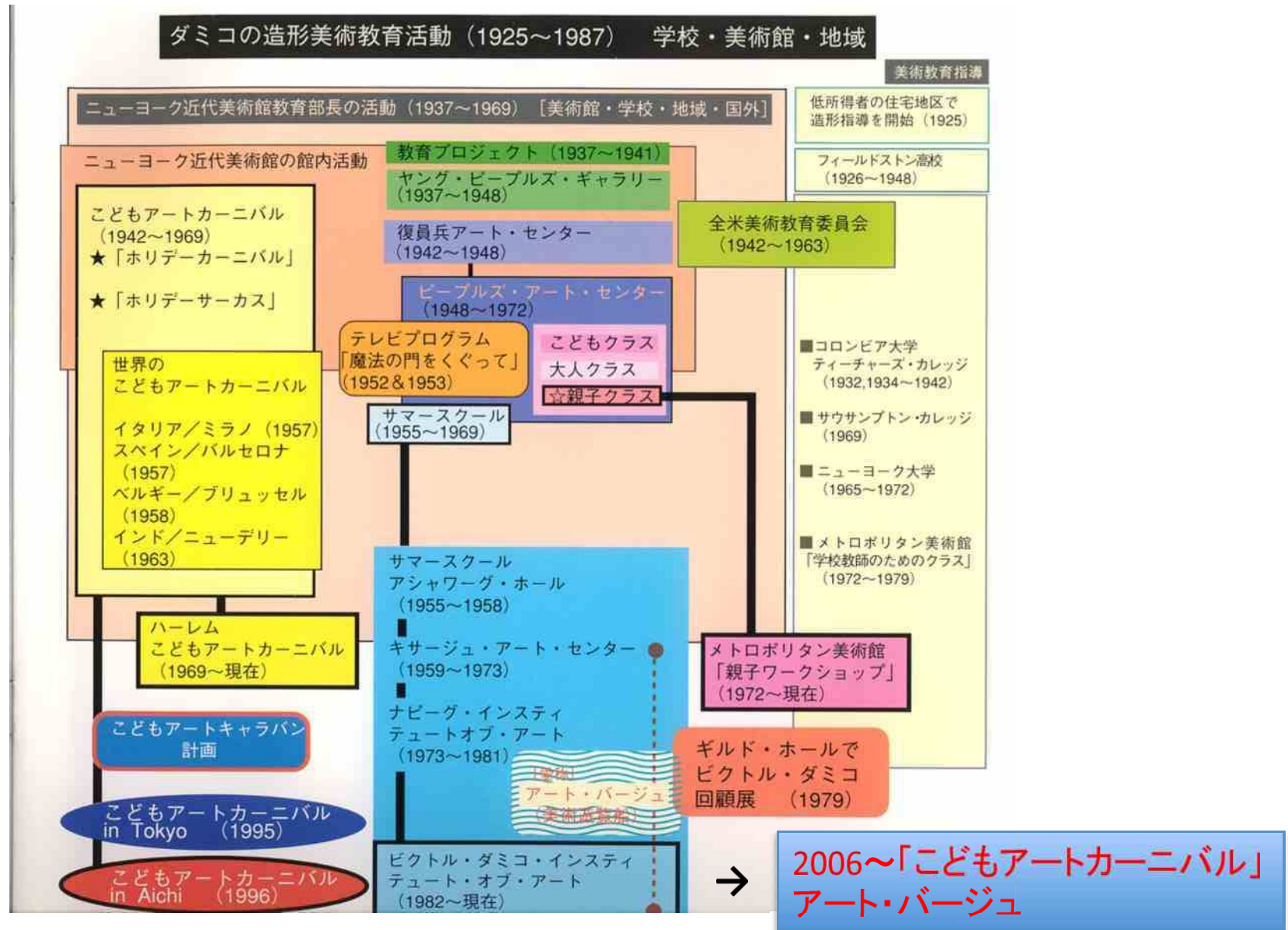
5色のペインティング・セット

MoMA「ピープルズ・アートセンター」の「親子ワークショップ」で使用されていた当時のものと同じ。

現在使用 Victor D'Amico Institute of Art (Art Barge)

ビクトル・ダミコの業績図式 (2016年現在)

- 「Victor D'Amico "Art as Human Necessity" セッション」 USA 2011
- 「こども・アート・キャラバン」 愛知児童総合センター2014
- 「虹のキャラヴァンサライ 創造する人間の旅」 あいちトリエンナーレ 「ダミコルーム」 2016