

「ドクメンタ 15 における「ルンブン」の実践と脱植民地化の試み」

Lecture “Documenta 15 as a decolonial art practice”

(19th, December,2025)

大阪公立大学都市経営研究科 公共政策・地域経済コース M1

BFA25013 火谷 優子

Report prepared by: Yuko HITANI

Graduate School of Urban Management

Osaka Metropolitan University

REPORT

1. ドクメンタの歴史的背景と「15」の特異性

ドクメンタは 1955 年、第二次世界大戦後のドイツ・カッセルで開始された。ナチス政権下に「退廃芸術」として徹底的に弾圧されたモダン芸術を復権させ、ドイツのモラル・クライシスを克服するための象徴的な場として誕生した。

カッセルは人口 20 万人程度の決して大きくない都市だが、この地で開催されることには深い意味がある。大戦末期に徹底的に破壊されたこの「小さな都市」から芸術祭を始めることは、大量虐殺や戦争の記憶を背負ったドイツが、いかに再生し、国際社会と再接続するかという政治的・道徳的メッセージを含んでいた。

2002 年のドクメンタ 11 (オクウィ・エンヴェゾーによるキュレーション) 以降、欧米中心主義への批判が強まり、2022 年のドクメンタ 15 では、その流れが決定的な転換点を迎えた。

1. Historical Background of Documenta and the Uniqueness of “15”

Documenta started in 1955 in Kassel, Germany, after World War II. It was created to restore modern art that had been labeled as “degenerate art” and suppressed under the Nazi regime. It also aimed to help Germany overcome its moral crisis after the war.

Kassel is not a large city, with a population of about 200,000, but this location is very meaningful. The city was heavily destroyed at the end of the war. Starting an international art exhibition in this “small city” sent a strong political and moral message: how Germany, carrying the memory of war and mass violence, could rebuild itself and reconnect with the international community.

After Documenta 11 in 2002, curated by Okwui Enwezor, criticism of Euro-American centrism became stronger. With Documenta 15 in 2022, this trend reached a clear turning point.

2. 中核概念「ルンブン (Lumbung)」による構造改革

ドクメンタ 15 が過去の開催回と一線を画す最大の理由は、インドネシアの芸術家集団「ルアングルパ (ruangrupa)」をキュレーターに迎えた点にある。彼らは従来の「テーマ」や「コンセプト」の代わりに、「ルンブン」という概念を持ち込んだ。

ルンブン：

インドネシア語で「共同の米貯蔵庫」を意味する。農村部で余剰作物を共有し、地域の資源として分配する仕組みを指す。

実践としての芸術：

従来のドクメンタが「個人の天才芸術家」を欧米の文脈で選出する形式だったのに対し、ルンブンは時間、場所、資金といったリソースを共同資源として分かち合う「コレクティブ（集団）」の活動に焦点を当てた。

グローバルサウスの視点：

欧米の市場価値に基づいた芸術ではなく、友情、持続可能性、地域性、独立性を重視するグローバルサウスの価値観をドイツの構造に接ぎ木しようとする試みであった。

2. Structural Change through the Core Concept of “Lumbung”

The biggest difference between Documenta 15 and earlier editions was the appointment of the Indonesian art collective ruangrupa as curator. Instead of setting a traditional “theme” or “concept,” they introduced the idea of Lumbung.

Lumbung:

In Indonesian, Lumbung means a “shared rice barn.” It refers to a system in rural areas where surplus crops are shared and redistributed as a community resource.

Art as Practice:

Earlier Documenta editions focused on selecting individual “genius” artists, mainly within a Western framework. In contrast, Lumbung focused on collectives that share resources such as time, space, and funding as common assets.

Perspective from the Global South:

Rather than emphasizing market value defined by Western art systems, Documenta 15 tried to bring values from the Global South—such as friendship, sustainability, locality, and autonomy—into the German institutional structure.

3. 脱植民地化 (De-colonial) の探求

本講義では、単なる「批判（ポストコロニアル）」に留まらない、実践としての「脱植民地化（出コロニアル）」が議論された。

欧米中心主義の克服：

植民地支配は終わっても、誰が芸術の質を決めるのかという価値基準には依然として古い植民地的な考え方が残っている。

再学習 (Re-learning) と非学習 (Un-learning)：

既存の資本主義、植民地主義、家父長制的な構造を問い直し、正しいとされてきた知識を「学び直す」あるいは「忘れ去る」プロセスが不可欠である。

多様性の現状：

ドイツの人口の 4 人に 1 人は移民背景を持つが、文化施設のスタッフや観客層はいまだに中産階級の白人が中心である。この構造的な人種差別に対し、ルンブンはマイノリティや多文化的な視点を直接的に導入しようとした。

3. Exploring De-colonial Practice

This lecture discussed De-colonialism not just as criticism (postcolonialism), but as practice.

Overcoming Eurocentrism:

Even after the end of colonial rule, old colonial ideas still remain in decisions about who defines the value and quality of art.

Re-learning and Un-learning:

It is necessary to question existing systems such as capitalism, colonialism, and patriarchy. This means re-learning what we thought was correct knowledge, and sometimes un-learning it altogether.

The Reality of Diversity:

About one in four people in Germany has an immigrant background. However, staff and audiences at cultural institutions are still mostly white and middle class. In response to this structural racism, Lumbung tried to directly include minority and multicultural perspectives.

4. コンフリクトと「反ユダヤ主義」を巡る論争

ドクメンタ 15 は、歴史的な成功を目指した一方で、深刻な政治的混乱に直面した。

反ユダヤ主義の糾弾:

インドネシアのコレクティブ「タリン・パディ」の作品に含まれていた図像が反ユダヤ主義的であると批判され、メディアや政治家を巻き込んだ激しい論争（魔女狩り的な側面も含む）に発展した。

歴史的責任の衝突:

ドイツにはナチスのホロコーストに対する「ユダヤ人を守る」という絶対的な国家責任がある。一方で、グローバルサウスの芸術家たちが提示するパレスチナ問題や反帝国主義の文脈は、ドイツの文脈では「反ユダヤ」と捉えられやすく、対話が極めて困難な状況となった。

介入による限界:

自由な対話と共有を目指したルンブンの空間は、政治的な介入とメディアの批判によってダメージコントロールに追われ、本来のポテンシャルを十分に発揮できない側面があった。

4. Conflict and the Controversy over “Antisemitism”

While aiming for historical significance, Documenta 15 faced serious political conflict.

Accusations of Antisemitism:

Images in a work by the Indonesian collective Taring Padi were criticized as antisemitic. This led to intense controversy involving the media and politicians, with aspects resembling a witch hunt.

Clash of Historical Responsibilities:

Germany has an absolute national responsibility to protect Jewish people because of the Holocaust. At the same time, themes raised by artists from the Global South—such as the Palestinian issue and anti-imperialism—are easily seen as “antisemitic” in the German context.

This made dialogue extremely difficult.

Limits Caused by Political Intervention:

The Lumbung space aimed to encourage free dialogue and sharing. However, political intervention and media pressure forced the organizers into damage control, limiting the project’s full potential.

5. 結論と教訓

ドクメンタ 15 は、芸術が単なる展示物ではなく、社会的な資源共有の実践であることを示した。しかし、公的資金によって運営されるドイツの行政構造と、分散型のルンブンの意思決定プロセスは、深刻な不均衡を引き起こした。

中央集権的な国家の「モラル」と、グローバルサウスの「コレクティブな自由」がいかに共存できるか。この問いに対する明確な答えはまだ出ていない。2027 年のドクメンタ 16 は、この「15」の教訓を経て、再び保守的で従来型の展示に戻るのではないかと懸念も示されている。

脱植民地化の実践は、単なる知識の習得ではなく、既存の権力格差やリソースの分配を根本から問い直す、痛みを伴うプロセスであることをドクメンタ 15 は証明したといえる。

5. Conclusion and Lessons

Documenta 15 showed that art is not just an object to display, but a practice of sharing social resources. However, serious imbalances emerged between Germany's centralized administrative system, which relies on public funding, and the decentralized decision-making process of Lumbung.

How can the "morality" of a centralized state coexist with the "collective freedom" of the Global South? There is still no clear answer. There are concerns that Documenta 16 in 2027 may return to a more conservative and traditional exhibition style in response to the lessons of Documenta 15.

Documenta 15 demonstrated that decolonial practice is not simply about gaining knowledge. It is a painful process that fundamentally questions existing power gaps and the distribution of resources.

Q&A Session

質問 Question

コンフリクト（意見や利害、価値観の対立）がある時に、それまで色々議論をしていたのが、急に権力を持っている人がコントロールをしてしまうということが実は自分の会社でもあること。そういうことなどをもう少し説明していただけないか。

When there is a conflict in biz occasion, sometimes discussions stop and a person with power takes control. This actually happens in my own company as well. Could you explain this kind of situation a bit more?

応答 Answer

コンフリクトという言葉についてだが、我々とはかくコンフリクトというと否定的意味にとらわれがちであるが、色々な、多様なグループが、多様な人材によって構成されるグループが存在すると、当然ながら意見の対立はある。重要な質問で答えがちゃんと伝わるかしらとどきどきするけど、反対意見がある場合、例えば、その人を説得しなくては行けないと、我々は思いがちだが、そういう場ではやはり「フリースピーチ」、自由に意見を述べていいというような雰囲気失われるし、とかく、全体主義的な傾向に陥ることは確かにある。

About the word "conflict", we often think of conflict as something negative. But when there are many different groups, made up of diverse people, different countries, conflicts of opinion naturally happen.

This is an important question, and I am a bit nervous about whether my answer will be clear. When someone

disagrees, we often think we must persuade that person. But in such situations, the atmosphere of “free speech,” where people can speak freely, is easily lost. And it is true that things can start to move in a more authoritarian direction.

本の問題がエスカレートした時に、我々はドキュメンター・ルアン・ルパーにもインタビュー側にもインタビューしたし、ドキュメンター15の主催者にもインタビューした。ドキュメンター15の主催者についても、彼らがどう思っているかと言うと、やはりルアン・ルパーを守りたいという気持ちは当然あったが、やはりエスカレートして、政府の上層部に話がいくに従ってすぐに自分たちがコントロールできる領域を超えてしまったと思ったようだ。

When the issue around the book escalated, we interviewed both the documenta Ruan Ruper and the people on the interviewing side, as well as the organizers of documenta 15. Regarding the organizers of documenta 15, they naturally wanted to protect Ruan Ruper. However, as the issue escalated and reached higher layers of the government, they felt it quickly went beyond what they could control.

特に、文化省がこれは「ユダヤ（問題）」だと言った瞬間、この問題はそのように位置付けられてしまったという部分がある。そのような経緯から、アートの展示会が、結局は政策・政策論の混乱になってしまったということだ。

In particular, the moment the Ministry of Culture said this was a “Jewish issue,” the whole matter was framed in that way. As a result, an art exhibition eventually turned into confusion over policy and politics.

質問 Question

3年前にああいうことが起こって、今、その事件についてどう思われるか？

Three years have passed since that happened. How do you feel about the incident now?

応答 Answer

それはある意味地震みたいなものだった。地震には余震があるが、まさにそういうことが起きたということだ。それは非常に危険だ。

In a way, it was like an earthquake. An earthquake has aftershocks, and that is exactly what happened. It is very dangerous.

実は同じような、デコロニアル的なアプローチを取っていたが、それもキャンセルになったし、他の展示会についても、インパクトが少なからずあった。ドキュメンタ15後の映画祭ベルリンナーレも同じようなデコロニアル的なアプローチだったがキャンセルされたし、他の映画やミュージアムも同様だった。

Actually, other exhibitions that took a similar decolonial approach were also canceled. The impact spread to many other exhibitions. The Berlinale film festival after documenta 15, which also took a decolonial approach, was canceled as well. Other films and museums were affected too.

その余震はいまだに続いている。それは実際に続いている、ずっと続いている。政治家は、今なお、あらゆる種類の国際的芸術イベントをコントロールしようとしている。ひとつの事例がまさにこの本であるが（持参した本）、ドイツの出版社から出版できず、海外の出版社から出版することになった。なぜなら、出版社は反ユダヤ主義と糾弾されなくなかったからだと聞いている。反ユダヤ主義で告発された場合、そのことは広く公開されてしまう。

The aftershocks are still continuing. They are really still ongoing. Politicians are still trying to control all kinds of international art events. One clear example is this book (the book brought with). It could not be published by a German publisher and had to be published by an international one. I was told this was because the publisher did not want to be accused of antisemitism. Once such an accusation is made, it becomes widely public.

この本には10人以上の著者がいるが、ドキュメンタ15を語る時、私と私の同僚マイケル先生を含め、我々は誰も反ユダヤとは言わず、反ユダヤの疑いをかけられた「アキュゼーション accusation (非難)」という表現をしていることに起因している。

This book has more than ten authors. When we talk about documenta 15, none of us, including me and my colleague Michael, say “antisemitism.” Instead, we use the term “accusation,” because people were accused of antisemitism.

もうひとつの例、この本について我々はできる限り、チャンスがあれば、議論しようとしているが、他のヨーロッパ諸国での反応は、非常に異なっている。彼らはドキュメンタ15の内容に関する質問をするが、反ユダヤ主義についてはまったく触れない。この話をドイツでやった時には、3年経ってもなお、特に批判される。人によっては、講義の部屋からそのまま出て行ったり、話の途中で立ち上がって帰って行ったという人もいた。

Another example, whenever possible, we try to discuss this book openly. But reactions in other European countries are very different. People ask questions about the content of documenta 15, but they do not mention antisemitism at all. When we talk about this in Germany, even after three years, there is still strong criticism. Some people leave the room, and others stand up and walk out in the middle of the talk.

質問 Question

私は政治に対する批判というものは、アートの”みなもと”としてメジャーなものだと思うが、デコロニアルに関わるものがだめだと言われたら、今後ドイツのアートはどうなっていくと思うか？

Criticism of politics seems to be a major source of art. If decolonial approaches are said to be unacceptable, what do you think will happen to art in Germany?

応答 Answer

私はとても pessimistic 悲観的だ。今ドイツの政党で2番目に大きいのはAfD (Alternative für Deutschland) という極右ポピュリスティックな、かなり大きい政党である。ご存知のとおり、ドイツは移民が多いが、前政権時代に色々まづいことをやってきたと思う。結果的に多文化共生ができてるかということ、それはそうではない。今まさに何が起きているかということ、ポピュリストの政党が、それを言い訳にしている。

I am very pessimistic. The second-largest political party in Germany right now is AfD (Alternative für Germany). It is a far-right populist party and has become quite powerful. As you know, Germany has many immigrants. I think the previous government made many mistakes. As a result, multicultural coexistence has not really worked. What is happening now is that populist parties use this as an excuse.

これはドイツだけではないかもしれない。アメリカでもそうかもしれないが、ポピュリストの政党が躍進すると、

フリーダム オブ スピーチは落ちていく。表現を変えると、ある一定の人たちは何でも言えるが、ある一定の人たちはそうでもないということが今起きている。私は民主主義について少し懸念している状況である。

This may not be only a German problem. It may also be true in the United States. When populist parties grow stronger, freedom of speech declines. In other words, some people can say anything, while others cannot. I am worried about the state of democracy.

ただ、少し自分も楽観的な要素を持っている。それはまさにドキュメンター15 みたいなことである。こういう活動、実践が今のこの世の中に対して少しヒビを入れ、穴を開ける、少し風通しを良くすることができるのではないかと思っている。

However, I also have a small sense of optimism. That optimism comes from things like documenta 15. I believe that these kinds of practices and actions can create small cracks in the current situation, open small holes.

私の将来への希望は、まさにこういうドキュメンター15 やドキュメンター15 のような、実践、活動が今の状況にヒビ割れを創ることである。大きな氷は急に破壊されるわけではなく、小さなヒビ割れがどんどん大きくなって破壊する。ドキュメンタにはそういう役割があったと思う。そういうことについて私は希望を持っている。

My hope for the future is that documenta 15, and similar practices and activities, will create cracks in the present situation. A large block of ice does not break all at once. Small cracks grow larger until it breaks. I believe documenta played that kind of role. That is why I still have hope.