

WOMEN & PORTRAIT PHOTOGRAPHY IN LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY JAPAN

19世紀後半から20世紀初頭の日本と女性、そしてポートレート写真

Karen Fraser, Associate Professor of Art History and Museum Studies, University of San Francisco カレン・フレイザー、サンフランシスコ大学 美術史・博物館学准 教授

Bennett, Terry. *Photography in Japan, 1853–1912*. Tokyo: Tuttle Publishing, 2006.

This publication reproduces hundreds of primarily Meiji-era photographs from both Japanese and foreign photographers, comprehensively documenting the country's enormous societal and political transformations at the turn of the century. The volume is notable for the reproduction of numerous rare and previously unpublished photographs, as well as for documenting the intricate artistic, business, and personal relationships between foreign and domestic photographers.

本書は、明治時代の写真を中心に、国内外の写真家による数百点の写真を再現し、世紀末の社会と政治の大変革を包括的に記録している。未発表の貴重な写真も多数再現しているほか、国内と国外の間の写真家たちの芸術的、商業的、個人的な関係が複雑に絡み合う様子を記録しているのも特筆される点である。

• トーリン・ボイド、井桜直美『セピア色の肖像: 幕末明治名刺判写真コレクション』東京:朝日ソノラマ、2000年。

Boyd, Torin and Naomi Izakura. *Sepia-iro no shōzō*: *Bakumatsu Meiji meishiban shashin korekushon/Portraits in Sepia: From the Japanese Carte-de-Visite Collection of Torin Boyd and Naomi Izakura*. Tokyo: Asahi Sonorama, 2000.

Primarily a compilation of biographies (in Japanese and English) of photographers from the late Tokugawa and Meiji periods, this publication also reproduces approximately 200 carte-de-visite portrait photographs from the private collection of Boyd and Izakura. As an art historical resource, it is a thorough collection of data relating to the production of carte-de-visite photography, including the major photographers, studios, publishers, and photo supply retailers in Meiji-era Japan

本書は、幕末・明治期の写真家の伝記(日本語・英語)を中心に、ボイドと井桜の個人コレクションから約200点のカルテ・デ・ヴィジット(名刺判写真)の肖像写真を再現している。また、美術史資料として、明治期の日本の主要な写真家、スタ

ジオ、出版社、写真用品店など、カルテ・デ・ヴィジットの制作に関わる資料を網羅的に収録している。

 Fraser, Karen M. "Beauty Battle: Politics and Portraiture in Late Meiji Japan (1868–1912)." In Visualizing Beauty: Gender and Ideology in Modern East Asia, edited by Aida Yuen Wong, 11–22. Hong Kong: University of Hong Kong Press, 2012.

This chapter examines Japan's participation in the international beauty pageant run by *The Chicago Daily Tribune*. It explores how photography that displayed ordinary women in public became both a new visual genre and a source to bolster Japan's national pride and international prestige after the Russo–Japanese War.

本章は、シカゴ・トリビューン誌主催国際美人コンテストへの日本の参加について 検証したものである。日露戦争後、一般女性を写した写真が新しい映像ジャンルと なり、日本の国家的プライドと国際的威信を高める源泉となったことを明らかにす る。

——. "From Private to Public: Shifting Conceptions of Women's Portrait
Photography in Late Meiji Japan." In Portraiture and Early Studio Photography in
China and Japan, edited by Luke Gartlan and Roberta Wue, 174–92. London:
Routledge, 2017.

This chapter focuses on the depiction of photographic portraits of women in the early twentieth century and argues that modes of disseminating these images—particularly of courtesans and geisha—played a major role in the rapidly shifting social norms around how and where images of women were consumed. Considering technological advances and availability of access to cameras and photography studios, Fraser analyzes how new venues of visibility for images of women outside of established courtesan-related business practices were an integral part of dismantling gendered taboos.

本章では、20世紀初頭の女性の肖像写真の描写に焦点を当て、特に花魁や芸者といった女性像の普及する形態が、女性像がどこでどのように消費されるかという社会規範の急速な変化に大きな役割を果たしたと論じている。技術の進歩とカメラや写真スタジオへのアクセスのしやすさを考慮しながら、フレイザーは、既存の花魁関連事業の外にある女性像の新しい可視化の場が、ジェンダー的タブーを解体するために不可欠な要素であったことを分析している。

"Studio Practices in Early Japanese Photography: The Tomishige Archive."
 History of Photography 33, no. 2 (2009): 132–44.

This article studies one of Japan's earliest commercial photography studios opened in 1870 in Kumamoto, Kyūshū prefecture by Tomishige Rihei. Using the family archives of the studio as a source, Fraser considers how this particular studio and its longevity (operating continuously for four generations) sheds light onto the practice and development of commercial photography in Japan at large.

本稿では、1870年に富重利平が九州の熊本に開いた日本初期の写真館を取り上げる。フレイザーは、このスタジオの家族の記録を資料として、4世代にわたって継続的に運営しているこのスタジオがそれだけ長く続くということが、どのように日本全体における商業写真の実践と発展について解明することができるかついて考察している。

• Fuku, Noriko. "I am a Photographer." In *An Incomplete History: Women Photographers from Japan*, 1864–1997, 3–12. Rochester, NY: Visual Studies Workshop, 1998.

This essay by curator Noriko Fuku discusses the background and theses of the traveling exhibition "An Incomplete History: Women Photographers from Japan, 1864–1997." In her essay, Fuku argues that women have been taking photographs for essentially as long as their male counterparts and across all geographic regions, but that systematic lack of access to formal arts education and gender as a pre-assumed obstacle to membership in certain societal groups made it less likely that they would be considered equal to men when the first histories of photography were being written.

このエッセイは、キューレーターの福のり子が巡回展『不完全な歴史:日本の女性写真家たち1864-1997』の背景とテーマについて論じたものである。福は、女性は基本的に男性と同じ程度長い間、あらゆる地域で写真を撮り続けてきたが、正式な芸術教育を受ける機会が体系的に欠如していたことや、ジェンダーが特定の社会集団に属するための障害として想定されていたことから、最初の写真史が書かれたときに男性と同等に見なされた可能性は低かったと論じている。

 Hirayama, Mikiko. "The Emperor's New Clothes: Japanese Visuality and Imperial Portrait Photography." History of Photography 33, no. 2 (2009): 165–84.

This article discusses the significance of four official photographic portraits taken of the Emperor Meiji between 1872 and 1888, arguing that the medium of photography was instrumental in breaking long-standing taboos about visual representation of the emperor's likeness. More importantly, Hirayama argues that the photograph, through its perceived accuracy of representation and its innovative technological status, was the ideal medium to convey the emperor's dual role as a descendent of the divine and the leader of a rapidly modernizing country.

本稿では、1872年から1888年にかけて撮影された明治天皇の4枚の公式肖像写真の意義について考察し、写真というメディアが天皇の肖像の視覚的表現に関する長年のタブーを破るのに役立ったことを論じる。さらに重要なことは、写真というメディアが、その表現の正確さと革新的な技術的地位によって、天皇が神の子孫であると同時に急速に近代化する国の元首であるという二重の役割を伝える理想的なメディアであったと平山は論じることである。

 Hockley, Allan. "Cameras, Photographs, and Photography in Nineteenth-Century Japanese Prints." Impressions no. 23 (2001): 42–63.

This article focuses on a subgenre of nineteenth-century woodblock prints that the author dubs *shashin-e*, or "photography prints." Hockley examines prints from the 1860s through the 1870s, tracing a shift in visual representations of Westerners to Japanese individuals operating cameras. The author analyzes this shift in hthe context of the ideological discourse surrounding Japan's modernization in the Meiji era.

本稿では、19世紀の木版画のうち、「写真絵(写真版画)」と呼ばれるジャンルに 焦点を当てる。ホックリーは、1860年代から1870年代にかけての版画を検証し、視 覚的表現においてカメラを操作する人物が西洋人から日本人へと移っていったこと を追跡している。また、この変化を明治時代の日本の近代化をめぐるイデオロギー 的言説の文脈で分析する。

- 石塚月亭「婦人と写真」『婦人世界』第1巻第8号(1906年): 55-65。
 Ishizuka, Tsukitei. "Fujin to shashin (Women and Photography)." Fujin Sekai, vol. 1, no.8 (1906): 55-65.
- 一一. 「婦人と写真 II」 『婦人世界』第1巻第9号(1906年): 66-75。
 一一. "Fujin to shashin II (Women and Photography II)." Fujin Sekai, vol. 1, no. 9 (1906): 66-75.

Published in the magazine Fujin sekai (Women's World), this two-part article from the early twentieth century discusses the ways a female sitter should prepare for a portrait sitting at a photography studio to ensure that she looks her best. The author includes what type of clothing patterns photograph best, what kind of makeup to wear, how to pose to highlight certain features and downplay poor features, and more.

20世紀初頭の雑誌『婦人世界』に掲載されたこの二部構成の記事は、写真館でポートレートを撮影する際、女性が最も美しく見えるように準備する方法を説明している。著者は、どのような服装で撮影すればよいのか、どのような化粧をすればよいのか、どのようなポーズをとれば良いところが強調されて悪いところが目立たなくなるのかなど、さまざまな角度から説明している。

ポーラ文化研究所『幕末・明治美人帖』 東京:新人物往来社、2009年。
 Pōra bunka kenkyūjo. Bakumatsu-Meiji bijinchō (Bakumatsu-Meiji Beauty Notebook).
 Tokyo: Shinjinbutsu ōraisha, 2009.

Part of a tradition of collecting images of beautiful women, or *bijin*, and often associated "types," the *Bakumatsu-Meiji bijinchō* is an anthology of photographs of women taken at the turn of the Edo and Meiji periods. Published by the Pola Research Institute for Beauty and Culture (itself a subsidiary arm of the Pola Cosmetics company), the book is divided into three chronology parts, focusing on the women of the late Edo (or Bakumatsu) period, those that were photographed during the early Meiji transitional period, and the so-called "Madonnas" of the Meiji era.

『幕末・明治美人帖』は、江戸末期から明治時代にかけて撮影された女性の写真を集めたアンソロジーであり、美人を集め、しばしばそれを「タイプ」別に示した伝統に連なるものである。ポーラ化粧品の子会社であるポーラ美文化研究所の発行で、江戸末期(幕末)の女性、明治初期の過渡期に撮影された女性、そして明治のいわゆる「マドンナ」に焦点を当てた3つの時代に分かれている。

• 佐久間りか「写真と女性:新しい視覚メディアの登場と『見る・見られる』自分の 出現」奥田暁子 編『女と男の時空―日本女性史再考V 鬩ぎ合う女と男―近代』 東京:藤原書店、1995年、187-236。

Sakuma, Rika. "Shashin to josei: Atarashii shikaku media notōjō to miru/mirareru jibun no shutsugen (Photography and women: the advent of new visual media and the emergence of the looking/looked at self)." In *Onna to otoko no jikū* (Time Space of Gender: Redefining Japanese Women's History), edited by Kōno Nobuko and Tsurumi Kazuko, 187–236. Tokyo: Fujiwara shoten, 1995.

This chapter, from an edited volume that is part of a larger series seeking to write Japanese feminist histories in history, art history, and literature, engages with questions

about how the dissemination of new image-making techniques and technologies impacted the lives of women in the decades leading up to the turn of the twentieth century. In particular, this chapter is interested in investigating these new forms of visibility for women, both in terms of women seeing women represented in mass media, and women being conscious of (primarily male) others seeing these images of women as well.

この章は、歴史、美術史、文学における日本のフェミニスト史の執筆を目指すシリーズの本の一部であり、20世紀初頭までの数十年間に、新しい映像製作技術やテクノロジーの普及が女性の生活にどのような影響を与えたかという問題に取り組むものである。特に本章では、マスメディアに表象された女性を女性が見ているという点、また、女性が(主に男性の)他者にこうした女性像を見られることを意識しているという両方の点で、こうした新しい形の女性の可視性を調査することに関心を持っている。

• 佐伯順子「写真集になった明治の女:美人写真集変遷史」ポーラ文化研究所『幕末・明治美人帖:古写真が語る麗しの300人』 東京:新人物往来社、2001年、90-95。

Saeki, Junko. "Shashinshū ni natta Meiji no onna: Bijin shashinshū hensenshi (Meiji Women Become Photo Collections: The History of Changing Bijin Photo Collections)." In *Bakumatsu-Meiji bijinchō: koshashin ga kataru uruwashi no 300 nin* (Bakumatsu-Meiji Beauty Notebook: 300 Beautiful People as Told by Old Photos), edited by Pōra bunka kenkyūjo, 90–95. Tokyo: Shinjinbutsu ōraisha, 2001.

This short essay appears in a richly illustrated book featuring a wide selection of representative images of women from the Meiji period. It provides a brief overview of the history of bijin ("beautiful women") photographs and photo collections from the late 19th century. It traces the evolution of the genre from the earliest images, which often depicted women from the pleasure quarters, and were typically produced as individual images. Towards the end of the century, the genre had evolved to include widely circulated collections of bijin imagery featuring famous geisha, such as the photographic books produced by the well-known photographer Ogawa Kazumasa.

この短いエッセイは明治時代の代表的な女性像を豊富に収録したイラスト集に掲載されたものである。19世紀後半からの美人写真と写真集の歴史を簡単に概観している。。主に花柳界の女性を描いた初期の写真は典型的に個人写真として作られたが、こういった写真からこのジャンルの進化をたどっている。19世紀末には、著名な小川一真の写真集など、有名な芸者を写した美人画集が広く流通するようになった。

徳力さく子「婦人写真氏の実歴」『婦人世界』第2巻第14号(1907年): 30-33。
 Tokuriki, Sakuko. "Fujin shashinshi no jitsureki (True Story of a Woman Photographer)." Fujin sekai vol. 2, no. 14 (1907): 30-33.

This first-person narrative from the early twentieth century describes the experience of Tokuriki Sakuko, who took over her husband's photography business after his death in order to support herself. Tokuriki describes her clientele as being about 70% female and reflects on the attitudes of some of her female subjects towards photography. For example, she mentions that her customers routinely state that they prefer to work with a

female photographer and that younger women in particular express discomfort with regards to being photographed by a male photographer.

20世紀初頭、夫の死後、写真屋を継いで生計を立てていた徳力さく子の体験を綴った一人称の物語である。徳力は客層の7割が女性であるとし、被写体となった女性たちの写真に対する姿勢を考察している。例えば、女性カメラマンの方をお客さんが日常的に好むこと、特に若い女性は男性カメラマンに撮られることに抵抗があること、などを挙げている。

• Tseng, Alice. "Imperial Portraiture and Popular Print Media in Early Twentieth-Century Japan." *Journal of Japanese Studies* 46, no. 2 (Summer 2020): 305–44.

This article examines the use of photography for Imperial family portraiture in the Meiji and Taishō eras. Paying special attention to the role of *go-shin'ei* (true likeness), and the rapidly increasing but controlled visibility of the emperors' likenesses, Tseng argues that the mass dissemination of photographic portraits of the Taishō emperor in particular allowed for a unique overlap of the sacred and quotidian.

本稿では、明治・大正期の皇室肖像画における写真の利用について考察する。特に御真影の役割に注目し、大正天皇の肖像写真が統制されながらも大量に流布されたことにより、神聖さと日常が重なり合うユニークな現象が生じたと主張する。

• Wakita, Mio. "Selling Japan: Kusakabe Kimbei's Image of Japanese Women." *History of Photography* 33, no. 2 (2009): 219–20.

This article studies the photography of the major Meiji-era photographer Kusakabe Kimbei, focusing on the way in which Kimbei's studio produced souvenir photography featuring images of Japanese women. Arguing that instead of merely producing images that replicated the visual language of exoticism for a foriegn audience, Wakita explores how Kimbei's photographs existed within a much larger domestic network of visual culture, and how these images were produced and circulated within a pre-existing context of commercial exchange.

本稿では、明治時代の代表的な写真家である日下部金兵衛の写真を取り上げ、金兵衛のスタジオで日本女性を撮影した土産物写真の制作方法に焦点を当てる。脇田は、金兵衛の写真は単に外国人向けのエキゾチシズムという視覚的言語を複製して画像を制作しただけではないとし、いかにこれらの写真がより大きな国内の視覚文化のネットワークの中に存在し、既存の商業交流の文脈で制作・流通したかを明らかにする。

 ——. Staging Desires: Femininity in Kusakabe Kimbei's Nineteenth-Century Souvenir Photography. Berlin: Reimer, 2013.

Focusing on staged photographs of women produced by Kusakabe Kimbei's studio from the 1880s to the second decade of the 1900s, this book is the first English-language monograph on Kusakabe Kimbei's studio practice. It expands scholarship of Meiji-era photography that focused on the first generation of mostly foreign and international photographers based in Japan. By recontextualizing Kimbei's souvenir photography

within a more holistic view of Meiji-era visual culture, Wakita argues for these images of women as multivalent and layered spaces of meaning, rather than simply exoticized, gendered photographs intended for foreign consumption.

本書は、1880年代から1900年代後半にかけて日下部金兵衛のスタジオで制作された女性のステージド・フォトグラフィに焦点を当てた、日下部金兵衛のスタジオ活動に関する初の英語の研究書で、主に日本を拠点とした外国人写真家の第一世代に焦点を当てた明治時代の写真研究を発展させるものである。金兵衛の土産物写真を明治時代の視覚文化のより包括的な視野で再文脈化することにより、これらの女性像を単に外国人の消費を目的としたエキゾチックで性差ののある写真ではなく、さまざまな意味を持つ重層的な空間として論じている。