

The 15th EU Workshop

**University of Zurich
Kansai University**

Wednesday, November 6, 2024
Institute of Art History, University of Zurich
Rämistrasse 71, CH-8006 Zürich, SWITZERLAND

PROGRAMME

Opening Address

KO2-F-152

- 10:30-10:35 Prof. Dr. Ewa MACHOTKA (University of Zurich)
10:35-10:40 Prof. MATSUMOTO Oki 松本 大 (Kansai University)

Academic Presentation

KO2-F-152

Part1

Chair: Prof. Dr. Ewa MACHOTKA (University of Zurich)

- 10:40-11:10 Josepha HUEBNER (University of Zurich)
豊原周延の「本朝拝神貴皇鏡」における構図の影響:
リートベルク美術館 (スイス、チューリッヒ) の錦絵 (英語)
The impact of composition in Toyohara Chikanobu's *Mirror of Our Country's Revered Deities and Esteemed Emperors*: A woodblock print from the Museum Rietberg collection Zurich (in English)
- 11:15-11:45 MCCARTNEY Mariaami マッカートニー マリア愛美
(Kansai University)
ドイツ印象派におけるレッサー・ウリィの位置 (英語)
The position of Lesser Ury in German Impressionism (in English)
- 11:50-12:20 Caterina DICKY (University of Zurich)
20世紀初頭の日本における女性誌がジェンダー構築に与えた
影響 (英語)
Impact of women's magazine on gender construction during the early
20th century in Japan (in English)

12:20 ~14:00 LUNCH TIME

KO2-F-152

Part2

Chair: Prof. MATSUMOTO Oki 松本 大 (Kansai University)

14:00-14:30 UEDA Masayo 上田 雅代 (Kansai University)

韓国初のディベロッパー “鄭世権” の都市型韓屋像
～その基本概念と創意工夫～ (日本語)

The first Korean developer “Jeong Se-gwon” and the City-type Hanok
-The basic concept and idea- (in Japanese)

14:35-15:05 Franziska ENGELER (University of Zurich)

異文化間的考察: スイスのモンテ・ヴェリタの茶庭は日本の
茶庭伝統をどう再現するか? (英語)

A Cross-Cultural Reflections: How does the Swiss Monte Verità Tea
Garden reproduce Japanese Tea Garden Traditions? (in English)

15:10-15:40 QIN Jiayun 秦 佳韻 (Kansai University)

ジェンダーから見たおとぎ話
-グリム兄弟と倉橋由美子の『白雪姫』の比較- (英語)
Gender Ideology in Fairy Tales: A Comparison of the Brothers Grimm's
and Yumiko Kurahashi's “Snow White” (in English)

15:45-16:00 Comments by Prof. HIRAI Shoichi 平井 章一 (Kansai University)

Closing Address

KO2-F-152

16:00-16:05 Prof. Dr. Ewa MACHOTKA (University of Zurich)

Venue

KO2-F-152 (Floor F)

Raemistrasse 71, 8006 Zurich, SWITZERLAND

ABSTRACT

Academic Presentation

豊原周延の「本朝拝神貴皇鏡」における構図の影響： リートベルク美術館（スイス、チューリッヒ）の錦絵

チューリッヒ大学東洋美術史
ヨセファ・ヒュブナー

本研究は、1880年に豊原周延（1838-1912）によって制作された木版画「本朝拝神貴皇鏡」を詳しく考察する。特に、明治天皇（1852-1912）の表現と、その版画の構成が伝達されるメッセージに与える影響に焦点を当てる。画家周延は新聞挿絵と歴史的題材、女性と子供の木版画を専門としていた。彼の版画制作キャリアの多くは、明治政府の宣伝のための作品制作に費やされた。木版画は、いわゆる錦絵としても知られ、明治時代初期の世論に大きな影響を与えた。1870年代にはまだ写真を大量生産することは不可能であり、木版画は安価な画像配布のための重要なジャンルであった。1870年代と1880年代には、多くの芸術家が情報提供と宣伝目的の両方で皇室の血統を示す版画を作成した。問題の版画は、日本の第122代天皇である明治天皇と、その皇后一条はる子（1850-1914）日本神話の神々や歴代天皇の間に描いている。

プロパガンダの主な特徴は、論理よりも感情に訴えることである。版画「本朝拝神貴皇鏡」の構成を考慮すると、意味の異なる層が明らかにされ、プロパガンダ的な版画が大衆にどのような影響を与えたかについての理解が深まる。この発表は、版画の構成に関するこれらの仮説を検証し、明治天皇を描いた他の作品と比較することを目的としている。また、プロパガンダの分野におけるさまざまな文献を参照し、画家自身の変化や明治天皇の描写の変遷を追いながら、視覚文化の発展について言及する。

この研究では、主に錦絵を証拠として用い、19世紀後半の日本の天皇の視覚的表現が、特に彼が写真や人気のある商業的な錦絵に登場し始めたときに、いかに革命的であったかを示している。これは、天皇を可視的に描かないという、日本の伝統的画法からの明確な分離を示している。これらの版画は、新しい帝国の神話を宣伝し、新しい政権の目標を普及させ、その権力を固め、反対を妨げる手段として役立った。

The impact of composition in Toyohara Chikanobu's *Mirror of Our Country's Revered Deities and Esteemed Emperors*: A woodblock print from the Museum Rietberg collection Zurich

Josepha HUBNER
East Asian Art History, University of Zurich

The study at hand takes a closer look at the woodblock print *Mirror of Our Country's Revered Deities and Esteemed Emperors* from 1880 created by Toyohara Chikanobu (1838–1912). Particular emphasis is placed on the representation of Emperor Meiji (1852–1912) and on how the composition of the print may impact the message conveyed. The artist Chikanobu was specialized in newspaper illustrations and woodblock prints depicting historical subjects as well as women and children. A large part of his printmaking career consisted of producing propaganda works for the Meiji government. Woodblock prints, also called *nishiki-e*, had a great influence on public opinion in the early Meiji period. During the 1870s, it was not yet possible to mass-produce photographs, making woodblock prints an important genre for inexpensive image distribution. In the 1870s and the 1880s, numerous artists created prints showing the imperial lineage for both informational and propaganda purposes. The print in question shows the 122nd emperor of Japan, Emperor Mutsuhito, also known as the Meiji Emperor, and his consort Ichijō Haruko (1850–1914) amidst deities of Japanese mythology and past emperors.

A main aspect of propaganda is that it appeals to emotion rather than centring on logic. When considering the composition of the print *Mirror of Our Country's Revered Deities and Esteemed Emperors*, different layers of meaning are revealed and thus deepen the understanding of how propagandistic prints may affect the viewer. The presentation aims at validating these assumptions in respect of the composition and by comparing it to other works depicting Emperor Mutsuhito. It also draws on various literature in the fields of propaganda, referencing the artist himself as well as the development of the Meiji Emperor's visual culture.

This research uses *nishiki-e* as primary evidence of how the visual representation of the Japanese Emperor in the late nineteenth century witnessed a revolution, particularly once he started to appear on photos and in popular commercial *nishiki-e*. This shows a clear demarcation from the earlier non-visible monarchy in Japan. The prints helped promoting the new imperial myth and were a mean to popularise the goals of the new regime, to solidify its power and to impede opposition.

ドイツ印象派におけるレッサー・ウリィの位置

関西大学大学院文学研究科博士課程前期課程

マッカートニー マリア愛美

本発表では、ドイツ印象派におけるレッサー・ウリィの位置を、彼の作品の特徴に着目しながら他のドイツ印象派の画家たちと比較し、考察する。ドイツ印象派はフランス印象派から大きな影響を受けながらも、都市の風景や社会的テーマに重点を置くことで独自の発展を遂げた。レッサー・ウリィは、19世紀後半から20世紀初頭にかけてベルリンで活動したユダヤ人画家であり、彼の作品は特に雨に濡れた街路、カフェ、夜景などの都市景観を描いたものが多いが、旧約聖書をもとにしたシオニズム絵画も多数制作している。彼は人工光と自然光を捉え、幻想的な雰囲気 작품을与えた。

当時のベルリンは、美術界においてアカデミーや官展が強い影響力を持っていたが、その形式に対する不満も大きく、これが分離派の結成に繋がった。ドイツの印象派画家たちはベルリン分離派に参加し、当時の最先端の芸術運動の一翼を担った。ウリィはベルリン分離派会長であるマックス・リーバーマンとの確執により、パウル・カッシーラーの画廊での展示やベルリン分離派展への出品を阻まれるなどし、彼のキャリアは困難に直面した。しかし、その後、彼の都市景観作品は批評家や観衆の間で高く評価されるようになり、ウリィは独自の地位を確立した。ウリィがベルリン分離派に参加するようになったのは、リーバーマンに代わってロヴィス・コリントが会長に就任してからだった。

ウリィは暗い色調や柔らかな筆致を用いて雰囲気や感情を表現し、都市の夜景に夢幻的な印象を与えることに長けていた。ウリィの作品には瞬間的な臨場感があり、近代的な都市生活の一面を捉え、その美しさと同時に孤独感や哀愁を表現することを得意とした。

多くのドイツ印象派画家が自然の中の日常生活や人物を多く描いたのに対し、ウリィは近代都市に焦点を当てたユニークな作品を描いた。マックス・リーバーマンの初期の作品を見ると、働く農民の姿や養老院・孤児院の生活者の写実的表現に主眼が置かれ、暗く、土色・灰色調なものが多かった。1890年頃に印象主義の影響が現れてから、とりわけ1900年頃から描法やモチーフの面で大きく変わっている。つまり、農民、漁師、工場労働者や孤児院・養老院での生活者を描くことから中流・市民階級を描くことへ、労働を描くことから余暇やスポーツ、肖像を描くことへと移り、明るく色彩豊かで動きに満ちたものになった。ロヴィス・コリントは都市と農村の両方の情景を描いたが、劇的な状況にある人物を強調することが多かった。モチーフやテーマに重点を置くドイツ印象派の画家たちの中で、ウリィは近代都市に焦点を当てた。万人受けする都市の作品を量産したのは生活のためで、本当は自身のアイデンティティでもあるシオニズム絵画を制作したかったのではないかと考える。

The Position of Lesser Ury in German Impressionism

MCCARTNEY Mariaami
Art History, Kansai University

This presentation will examine Lesser Ury's place in German Impressionism by comparing him with other German Impressionist painters, focusing on the characteristics of his work. While heavily influenced by French Impressionism, German Impressionism developed by focusing on urban landscapes and social themes. Lesser Ury was a Jewish painter active in Berlin in the late 19th and early 20th century, whose work depicted urban landscapes, particularly rain-soaked streets, cafés and night scenes, capturing artificial and natural light. However, he also produced Zionist paintings based on the Old Testament.

At the time, the Academy strongly influenced the art world in Berlin. However, there was also a great deal of dissatisfaction with the formality of these institutions, which led to the formation of the Secession. The Berlin Secession was a group of artists who broke away from the traditional art institutions to form independent exhibitions, promoting new and innovative art forms. German impressionist painters joined the Berlin Secession and became part of the most advanced art movement. Ury's career was challenging due to a feud with Max Liebermann, the president of the Berlin Secession. Liebermann prevented Ury from exhibiting at Paul Cassirer's gallery and the Berlin Secession exhibition. However, Ury subsequently established himself as a unique figure, as his urban landscape works were highly acclaimed by critics and audiences alike. It was not until Lovis Corinth replaced Liebermann as president that Ury became involved in the Berlin Secession.

Ury's use of dark tones and soft brushstrokes to express atmosphere and emotion is a hallmark of his work. With its sense of instantaneous realism, his work excelled at capturing aspects of modern urban life and expressing its beauty, loneliness, and melancholy.

While many German Impressionist painters depicted nature, everyday life and portrait, Ury's work was unique in its focus on the modern city. Max Liebermann's early work shows that his primary focus was on realistic representations of farmers and people living in nursing homes and orphanages, often in a dark, earthy and grey tone, which changed significantly in terms of painting technique and motifs after the influence of Impressionism appeared around 1890, especially from 1900 onwards. There was a shift from depicting farmers, fishermen, factory workers and those living in orphanages and nursing homes to depicting the middle and civic classes and from depicting labour to leisure, sports and portraits, which became brighter, more colourful and full of movement. Lovis Corinth painted urban and rural scenes but often emphasised figures in dramatic situations. In a group of German Impressionist painters who focused on motifs and themes, Ury focused on the modern city. He mass-produced urban works that were popular with everyone for a living. However, he also wanted to produce Zionist paintings, which were a reflection of his Jewish identity and a way to express his cultural heritage.

20 世紀初頭の日本における女性誌がジェンダー構築に与えた影響

チューリッヒ大学東洋美術史

カテリーナ・ディッキー

本発表では、20 世紀初頭の大衆雑誌の中で、保守的および進歩的な記事と共に、女性の視覚的表現が日本の女性の社会的アイデンティティの形成にどのような役割を果たしたかを探求する。1880 年に日本で義務教育が導入され、女性の識字率が向上して以来、女性は雑誌などのさまざまな種類の情報にアクセスできるようになった。そこで、彼女たちを読者として位置づけるだけでなく、20 世紀初頭の日本の雑誌で彼女たちがどのように視覚的に描かれていたのか、これらの雑誌がどのような記事を掲載し、どのようなテーマを探求していたのかという疑問が浮かび上がる。この問題を解決するため、本研究では雑誌における日本女性の描写を視覚的に解析し、これらの雑誌に掲載された記事の内容を分析する。

分析には、当時の雑誌である『女学世界』『婦女界』『主婦の友』の3誌を用いる。これらの雑誌は、「断髪」として知られる西洋風の短髪など当時の流行を牽引しただけでなく、「良妻賢母」や「モダンガール」といった系統の異なる理想的な女性像も描写していた。「良妻賢母」は主に「伝統的な」女性のアイデンティティを促進するために使われる言葉で、その発祥は明治時代（1868-1912）である。一方で、「モダンガール」は、性において解放され、感情的に自立した現代の女性を表していた。この2つの女性のアイデンティティは、しばしば対立するものとして提示される。ただし、視覚的には異なるものの、これらはどちらも伝統的なジェンダー価値観を強化するために用いられたという共通点を持っている。

雑誌における女性の視覚的表現も一定の役割を果たしていた一方で、女性のジェンダー・アイデンティティの形成には、記事の内容の方がより大きな影響を与えた可能性が高い。一部の記事は「産児制限法」（1922 年）のように非常に進歩的である一方、「主婦にふさわしい化粧」（1917 年）のように、より保守的な内容の記事も存在していた。これらの記事は、伝統的な女性の役割を促進しつつ、女性の独立も支持しているという点で矛盾している。しかし、最も影響力があったのは「告白記事」として知られるタイプの記事であった。この種の記事は、女性に自身の関心事や悩みを共有し伝える場を提供した。これにより、女性は彼女たちの多くにとって貴重であった、家庭の外での生活を培うことができたのだ。

結論として、20 世紀初頭の雑誌における日本人女性のビジュアル表現と、進歩的でありながら保守的でもある記事は、日本人女性のジェンダー・アイデンティティを形作るのに大きな役割を果たした。これらの雑誌のビジュアルやテキストのコンテクストは、女性たちに自身のジェンダー役割や理想を再確認する機会を提供し、時にはそれに挑戦することもあった。さらに、これらの雑誌は、社会が「女性らしい」としていた枠を超えて、新しい役割やアイデンティティを探る場を女性たちに与えたのである。そのため、こうした

雑誌は日本社会における女性の役割の変化に貢献したと言えるのだ。

The Impact of Women's Magazine on Gender Construction during the Early 20th Century Japan

Caterina DICKY

East Asian Art History, University of Zurich

This presentation will explore, how the visual representation of women in mass magazines, together with conservative and progressive written articles, played a role in shaping the societal identity of Japanese women during the early 20th century. Ever since, in 1880, compulsory education was implemented in Japan, and literacy among women increased, women became able to access varied types of information, for example, magazines. Besides framing them as the audience, this raises also the question how they were visually depicted in the magazines of early 20th-century Japan, what types of articles these magazines published, and which subjects they explored.

To answer these questions, this research will visually analyze the portrayal of Japanese women in magazines and analyze the content of the articles that were published in these magazines. The analysis will focus on three magazines of the time: *Jogaku Sekai* (女学世界), *Fujokai* (婦女界) and *Shufu no tomo* (主婦の友). These magazines not only promoted trends of the time like short Western style hair known as *danpatsu* (断髪) but also portrayed different female ideals like *ryōsai kenbo* (良妻賢母), which translated means ‘good wife and wise mother’, and the *modern girl* (モダンガール). These two concepts of female identity are often presented as opposites. While they are visually different, they share certain features, as they were both used to reinforce traditional gender values.

This research suggests that, although the visual representation of women in magazines played a role, the articles likely had a greater impact on the shaping of female Japanese gender identity. Some of the articles were very progressive like “Methods of Birth Control” (1922) and others were more conservative: “Makeup becoming Housewife” (1917). However, the *kokuhaku kiji*, known as the confessional article, had the most impact. This type of article offered women a platform to communicate and share interests and concerns. Thus, women were able to cultivate a life outside of the home, which was a commodity for most women.

韓国初のディベロッパー“鄭世権”の都市型韓屋像 ～その基本概念と創意工夫～

関西大学大学院博士課程前期課程

上田 雅代

本研究は、日本統治時代（1910～1945）、韓国の伝統的な住居様式である「韓屋」の伝統様式を残しつつ、時代の変化に合わせて暮らしやすい住居に改良し、より多くの人々が購入できるように尽力した、韓国初の“韓屋ディベロッパー”鄭世権に焦点を当て、その人物像と彼の都市型韓屋の概念と業績を明らかにし、彼の建築活動の意義とその影響を考察しようとするものである。

1988年、朝鮮半島南部の貧しい家庭に生まれた鄭世権は、書堂と高等師範学校でそれぞれ新旧の教育を受け、故郷の役場に就職してからは防風林を植えたり養蚕業を取り入れたりするなど住民の生活改善に力を入れた。その後、31歳で上京し自身の住宅開発会社「建陽社」を設立する。当時日本人の移住者が増えつつあり、京城府の中央を東西に流れる清溪川を境として日本人は南エリアに日式住宅を建て居住していたが、鄭世権は北エリアにおいて都市型韓屋の建設に尽力、今も北村韓屋村などにその姿を残す。

鄭世権の都市型韓屋の基本概念は次の通りである。第一に“衛生的”であることである。健康のために日当たりと通風が良く、寒暖乾湿の調整が出来ることなどを提案した。第二に“実用的”であることだ。住みやすく強固な住宅であることを提案した。第3として“経済的”であることを挙げた。適正価格で住宅を提供すること、またメンテナンス費用が適正であることを提唱した。

鄭世権が提案した都市型韓屋と従来の韓屋の相違点は、その規模や構造、材料、平面計画の考え方などにある。例えば、従来の韓屋は外部から中庭に一旦入り、各部屋で靴を脱ぐという煩わしさがあつた。また台所は土足のまま利用していたため衛生的とは言えなかつた。一方鄭世権の都市型韓屋は、玄関を設けそこで靴を脱ぎ大庁というホールのような空間を経て各部屋に入るという利便性を考えた配置となっている。日本住宅の場合、玄関から廊下を経て各部屋に入るのが一般的であるが、現代も韓国のアパートは廊下を持たない場合が多く、この時代の影響を受けていると思われる。構造についてはいずれも木造であるが、都市型韓屋では、新材料であるガラスやレンガが使われている。水回りに関しては、台所、食堂、洗濯場を地下階にまとめて配置して、家事の効率化を図っている。また台所はタイル張りとし、下水口を一カ所にまとめるなど、衛生面に配慮している。

また鄭世権は、都市型韓屋にいくつかの斬新なアイデアを取り込んでいる。北村韓屋村という地域では、その急斜面を生かし地階を設け居住空間を確保した。また韓国の伝統的な暖房方法「オンドル」に関しては、従来の床を暖める方式だけでなく壁面を暖めるという方式を考案した。その他、韓屋の販売に関して新聞に広告を掲載、また多くの人々が購入できるよう、販売価格の6割を鄭世権の会社が貸し付けるという韓国初の住宅ローン制度を作った。また「実生活」という雑誌を自身で発行し、韓屋改良の必要性などを投稿し、住宅に関する庶民への啓蒙活動も行った。

The first Korean developer “Jeong Se-gwon” and the City type Hanok

-The basic concept and idea-

UEDA Masayo

Master student, Kansai University

This study focuses on Jeong Se-gwon, known as Korea’s first “Hanok developer” during the Japanese occupation (1910–1945), who worked to transform Hanok houses into more comfortable residences.

Jeong Se-gwon, born in 1888, dedicated himself to improving the lives of Korean residents after he began working at the town hall. At the age of 31, he moved to Gyeongseong, known today as Seoul, and established his own construction company. At that time, the number of Japanese immigrants increased, and hence, they built Japanese-style houses in the southern part of Gyeongseong. In response, Jeong Se-gwon built City type Hanok houses in the northern area, some of which still stand in Bukchon Hanok Village.

Jeong Se-gwon’s City type Hanok design is based on three core principles. The first is hygiene, suggesting sunny and well-ventilated homes to promote health. The second is practicality; he proposed that the houses should be both habitable and robust. The third principle is affordability, as he advocated for affordable housing with manageable maintenance costs.

In Jeong Se-gwon’s design, people would remove their shoes before entering the rooms through the entrance hall. He placed the living room on the south side to create a more comfortable space. When building his houses, he used glass and brick, which were innovative materials at the time. Moreover, he advised that the kitchen, dining room, and laundry area be located on the basement floor to improve the efficiency of household chores. He also adapted the traditional ondol into a vertical ondol, which heats wall surfaces in addition to conventional floor heating. Furthermore, he advertised the sale of Hanok houses in newspapers. By establishing a mortgage loan system through his company, which financed 60% of the selling price, he made the City type Hanok more accessible.

異文化間的考察：スイスのモンテ・ヴェリタの茶庭は日本の茶庭伝統をどう再現するか？

チューリッヒ大学東洋美術史
フランツィスカ・エンゲラー

茶庭の特徴を活かした茶会前の散策は、茶会に参加するために欠かせない。訪れる人々は外の世界から離れ、別の世界へと誘われ、自然によって精神を浄化される。日本の茶道は、禅に根ざしており、千利休（1522-1591）などの茶人の教えや侘び寂びの美学に基づいている。伝統的な茶庭は、自己完結型の空間を作り出しており、鬱蒼とした緑豊かな森のようで、時間が止まったかのように感じさせる。小道を歩く訪問者には、最終的に庵のような茶室が姿を現す。この茶庭の特性は、訪れる人々に心の平安をもたらし、禅の精神を体験させる。さらに、茶庭の空間は、訪問者が日本の伝統的な茶道の文化的意義を理解する手助けとなる。

茶の文化の伝統に従い、2005年にモンテ・ヴェリタに茶庭と茶室が設立された。このプロジェクトは、ルツェルン出身の薬剤師ペーター・オプリガー氏によって主導された。彼は茶の薬効に興味を持ち、スイス南部のイタリア語圏ティチーノ州で茶の栽培に挑戦した。その特徴は、絵のように美しい風景と、スイスとイタリアの独自の影響が融合した豊かな文化遺産にある。モンテ・ヴェリタは、19世紀と20世紀の現代アートの重要で活気に満ちた場所であり、アーティストや知識人を惹きつけた。オプリガー氏は、日本での茶の文化や知識を伝えようとしつつも、従来の日本の茶庭とは少し異なるデザインを取り入れた庭を設計した。

この発表では、モンテ・ヴェリタの茶庭の形式を説明し、京都の表千家の伝統的な茶庭の要素と比較しながら、その重要性を理解することを目的としている。特に、モンテ・ヴェリタ茶庭の独特なアプローチがどのように日本の茶の文化を伝えているかに焦点を当てている。訪問者は、別世界への入り口を示す門で出迎えられ、精神的な変容への第一歩を踏み出す。階段を上り、飛び石でできた小道を慎重に進むと、いくつかの石灯籠が道の両側に配置されており、その途中で待合用の腰掛が設けられている。禅庭のセクションに足を踏み入れ、丁寧に整えられた砂利の庭園を通り、広々とした飛び石の上を歩いて最終的に待合の腰掛に到達する。この砂利の部分は、毎日慎重に熊手で手入れされている。腰掛からは、階段を下りて二つ目の門をくぐり、来客は茶室へと導かれる。庭園の中でも特に印象的なのは、広大な空間を占める茶の樹々であり、その存在が庭園全体を際立たせている。茶庭の中でもっとも重要な特徴は、茶樹そのものであると考えられる。どの道を進もうと、どこで立ち止まろうと、常に茶畑が存在感を示し、その空間を強調している。このことは、主に日本文化に属していない参加者が、茶道で目にしたり味わったりするものとのつながりを探求する手助けとなる。

Cross-Cultural Reflections: How does the Swiss Monte Verità Tea Garden reproduce Japanese Tea Garden Traditions?

Franziska ENGELER

East Asian Art History, University of Zurich

The preparatory walk through the tea garden facilitated by the garden's features is essential for participating in a Japanese tea ceremony *chadō* 茶道. Visitors turn away from the outside world, are transported to another realm, and allowing nature to cleanse their spirits. Rooted in Zen Buddhism, the Japanese tea ceremony is based on the teachings of Zen masters like Sen no Rikyū 千利休 (1522–1591) and the aesthetic of *wabi-sabi* 侘寂. Traditionally designed tea gardens create a self-contained space. They resemble densely vegetated green forests in dark valleys and seem to suspend time, ultimately revealing an eremitic house, the tea house, to visitors traversing the path.¹

In keeping with the tradition of tea culture, a tea garden and a tea house were established on Monte Verità in 2005. This effort was led by Lucerne pharmacist Peter Oppliger, who was interested in tea's medicinal properties and took on the challenge of growing tea plants in Ticino, the Italian-speaking canton in southern Switzerland. While he aimed to impart tea knowledge and culture as practiced in Japan, he designed a garden slightly differing from Japanese models.²

With a formal description of the Monte Verità tea garden and a comparison of its elements with the traditional tea garden at the Omote Senke 表千家 estate in Kyōto, this presentation aims to understand the relevance of these components, including the distinct approach by the Monte Verità tea garden, and how it conveys Japanese tea culture. It proposes the tea plant itself as the most relevant feature. Regardless of which path one takes or where one pauses, the tea plantation within the garden is ever-present and clearly emphasizes the space. This leads the research to examine the proximity and connection to what participants, mostly not part of Japanese culture, see and consume during the ceremony.

¹ Keane, Marc P., *The Japanese Tea Garden* (Berkeley: Stone Bridge Press, 2009), 158–162.

² Interview with Tobias Denzler (22nd September 2024).

ジェンダーから見たおとぎ話 —グリム兄弟と倉橋由美子の『白雪姫』の比較—

関西大学大学院文学研究科博士課程前期課程
秦 佳韻

西洋の古典的なおとぎ話として、「白雪姫」の物語は時間の経過とともに変化し、異なる価値観が暗示されている。本発表は、グリム兄弟の『白雪姫』に基づき、倉橋由美子の『白雪姫』の翻案をジェンダーの視点から検討し、「白雪姫」のプロットやキャラクターのイメージの変化にある時代的要因や文化的含意を探ることを目的とする。

グリム兄弟に描かれた白雪姫は、美しい外見を持つだけでなく、勤勉で善良な性格を備えており、ヴィクトリア朝の女性に対する美的基準を再現している。それに対し、継母というキャラクターは必ず悪役であり、邪悪で嫉妬に満ちた人物として描かれる。ディズニーのアニメーション映画の成功は、『白雪姫』のキャラクターの特質をさらに強調し、それらのイメージを人々の心に深く浸透させた。それと同時に、お姫様童話の叙事パターンも単調になり、つまり純粋なお姫様は必ず男性に救われ、物語はすべて王子との幸福な結婚で終わる。

『白雪姫』が子ども向けのおとぎ話として広く知られるようになったと同時に、物語の裏に隠された価値観も小さな読者にも浸透している。『白雪姫』の物語は、女性の美しさが幸せへの早道であり、その幸せが王子様との結婚によって実現されるという、女の子たちへの期待を与えている。

1960年代には、社会が求める女性像からの解放を求める第二波フェミニズムが起こった。このような背景のもとで、ますます多くの作家が男性によって構築された文学世界に疑問を投げかけるようになり、童話の分野もまず批判を受けることになった。

当時、明治大学文学部仏文学専攻に在籍していた倉橋由美子も、この西洋思潮の影響を受けていた。倉橋の『白雪姫』の翻案は、主に二人の女性キャラクターのイメージに焦点を当てている。白雪姫の美貌を没収し、善良で単純なイメージを愚かさとして定義することで、倉橋は白雪姫の固定化された人物像を打ち破り、男性が作り上げる完璧な女性像の本質が他人に振り回される愚かな人形であることを端的に指摘している。一方、倉橋由美子は、女王のイメージと結末を変えることで、彼女の名誉回復を図ろうとしている。薄い悪役のイメージに厚みを持たせるとともに、女王が知的で自主的であることを強調している。また、強く権力を持つ女性が必ずしも悪役であるわけではなく、彼女たちもハッピーエンドを得ることができるというメッセージも伝えている。

1812年、グリム兄弟の『白雪姫』では、白雪姫のイメージは純粋で無邪気であり、男性が定めた基準に符合している。1984年の倉橋由美子は、愚かなお姫様と知的な女王を書き換えることにより、伝統的なおとぎ話に固定されたイメージを打破した。この百年の間に、フェミニズム運動の勃興や思潮の伝播、そして女性の発言権の向上があった。『白雪姫』が異なる時代において異なる内核を持つように、おとぎ話の翻案は、社会の変遷を映し出す一枚の鏡であり、各時代の語り手はそれぞれの時代の思潮を反映している。

Gender Ideology in Fairy Tales: A Comparison of the Brothers Grimm's and Yumiko Kurahashi's "Snow White"

QIN Jiayun

Master's Program in Literature, Kansai University

As a classic western fairy tale, the story of "Snow White" has changed with time, presenting different values. Beginning with the images of Brothers Grimm's "Snow White", this presentation examines the portrayals in Kurahashi Yumiko's "Shirayuki Hime" from a gender perspective, aiming to explore the temporal factors and cultural implications behind the changes in Snow White's plot and character images.

Brothers Grimm's "Snow White" is not only beautiful in appearance but also diligent and good-natured in character, reflecting the standards of Victorian women. The character of the stepmother, on the other hand, is always portrayed as a villain, depicted as evil and jealous. The success of Disney's animated film further emphasized these character traits in "Snow White," making these images resonate deeply in people's minds. Simultaneously, the narrative pattern of princess fairy tales has become simplistic: the pure princess is always saved by a man, and the story concludes with a happy marriage to the prince.

As "Snow White" has become widely known as a children's fairy tale, the values hidden behind the story have also permeated the minds of its young readers. The tale of "Snow White" conveys the expectation to girls that beauty is a shortcut to happiness, and that this happiness is realized through marriage to a prince.

In the 1960s, the second-wave feminism emerged, seeking liberation from the societal standards of womanhood. Against this backdrop, an increasing number of writers began to question the literary world constructed by men, leading to criticism of the fairy tale genre as well.

At that time, Kurahashi Yumiko, who was studying French literature at Meiji University, was also influenced by the thoughts. In her adaptation of "Shirayuki Hime," Kurahashi focuses primarily on the images of the two female characters. By stripping Snow White of her beauty and defining her innocent as foolishness, Kurahashi breaks down the fixed portrayal of the character, clearly pointing out that the essence of the perfect woman image constructed by men is that of a foolish puppet, easily manipulated by others. On the other hand, Kurahashi seeks to restore the Queen's honor by altering her image and ending. She adds depth to the Queen's previously thin portrayal as a villain, emphasizing her intelligence and introspection. Additionally, she conveys the message that strong, powerful women are not necessarily villains and that they too can achieve a happy ending.

In 1812, the Brothers Grimm's "Snow White" presents the character of Snow White as pure and innocent, aligning with the standards set by men. In 1984, Kurahashi Yumiko challenged this traditional portrayal by rewriting the foolish princess and the intelligent queen, breaking the

fixed images found in classic fairy tales. Over the past century, there has been a rise in feminist movements, the spread of feminist ideas, and an increase in women's voices. Just as "Snow White" holds different core meanings in different eras, adaptations of fairy tales serve as a mirror reflecting societal changes, with each era's storytellers embodying the prevailing thoughts of their time.