

POSTWAR PHOTOBOOKS BY JAPANESE WOMEN

日本人女性による戦後写真集

Russet Lederman, Writer, Editor, and Co-Founder of 10 x 10
Photobooks

ラッセル・リーダーマン、10×10 Photobooks共同創設者
ライター・編集者

- **Badger, Gerry. "Lieko Shiga *Rasen Kaigan / Album (SPIRAL COAST/album)*." 1000 Words, April 16, 2021. <https://www.1000wordsmag.com/lieko-shiga>.**

In this short review, photographer and critic Gerry Badger analyzes Lieko Shiga's *SPIRAL COAST/album*, a photobook borne of Shiga's years-long project documenting life in the village of Kitakama, which was heavily impacted by the tsunami and earthquake of 2011. Badger argues that this particular entry in Shiga's *SPIRAL COAST* project reveals her ability to be an expressionist and ambitious experimenter with the medium.

この短いレビューにおいて、写真家兼評論家のジェリー・バジャーは、志賀理江子の『SPIRAL COAST/album』を分析する。これは、2011年の津波と地震で甚大な影響を受けた北釜の生活を記録する志賀の長年のプロジェクトから生まれたフォトブックである。バジャーは、志賀の『SPIRAL COAST』プロジェクトにおけるこの作品は、表現主義者としての彼女の能力と、この写真というメディアの野心的な実験者としての能力を明らかにするものだと論じている。

- **Badger, Gerry and Martin Parr, eds. *The Photobook: A History (Vols. 1-3)*. New York; London: Phaidon, 2004, 2006 and 2013.**

This multi-volume project tackles a global study of the form, design, and function of the photobook from the early nineteenth century to the 1970s. Each chronological chapter identifies major thematic relationships, while individual photobook entries illustrate shifts in design theory and the technical, political, and social contexts of each era.

これは19世紀初頭から1970年代までのフォトブックの形態、デザイン、機能に関する世界的な研究に取り組む3巻におよぶプロジェクトである。各年代別の章では主要なテーマの関係性を明らかにし、個々のフォトブックの項目ではデザイン理論の変遷や、各時代の技術的、政治的、社会的背景を説明している。

- **Fergusson, Iona, Amanda Ling-Ning Lo, and Miwa Susuda. "Photobooks by Women from Asia: A Conversation with Amanda Ling-Ning Lo, Miwa Susuda, and Iona Fergusson." By Russet Lederman. *Trans Asia Photography* 9, no. 2 (Spring 2019). <http://hdl.handle.net/2027/spo.7977573.0009.205>.**

In this edited collection of interviews, Lederman speaks to contributors to her exhibition and publication project *How We See: Photobooks by Women* (organized by the 10x10 Photobooks non-profit organization, co-founded by Lederman, Olga Yatskevich and Michael Lang). Fergusson, Ling-Ning Lo, and Susuda were involved with selecting women-created photobooks from South and Southeast Asia, Taiwan and Hong Kong, and Japan, respectively; in their interviews they discuss issues of thematic and design similarities across gender and region, and illustrate the various barriers to equity for women photographers in Asia.

このインタビュー集で、レダーマンは彼女の展覧会と出版プロジェクト『How We See: Photobooks by Women』（レダーマン、オルガ・ヤツケビッチ、マイケル・ラングが共同設立した非営利団体による10x10サイズの写真集）の貢献者に話を聞いている。ファーガソン、リンニン・ロー、ススダは、それぞれ南アジアと東南アジア、台湾と香港、また日本から、女性写真家が作った写真集を選んだ。インタビューの中で、ジェンダーや地域を超えたテーマやデザインの類似性についての問題を議論し、アジアの女性写真家の平等に対する様々な障害について説明している。

- **Sawada, Tomoko. “Global Feminisms: Tomoko Sawada.” Lecture presented at The Brooklyn Museum, Brooklyn, NY, March 21, 2007.**
<https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/video/videos/global-feminisms-tomoko-sawada>.

This short lecture by Sawada Tomoko was recorded as part of public programming associated with the Brooklyn Museum’s 2007 exhibition “Global Feminisms” (March 23–July 1, 2007). Sawada speaks about her photography (particularly her series *School Days*, *ID400*, and *Omiiai*), her artistic process, and its relationship to themes of identity and the external presentation of self.

この澤田知子の短い講義は、ブルックリン美術館の2007年『Global Feminisms』展（2007年3月23日～7月1日）に関連したパブリックプログラムの一環として収録されたものである。澤田は、自分の写真術（特に『School Days』、『ID400』、『Omiiai』について）や制作の過程、そしてアイデンティティや自己の外的表現というテーマとの関係について話している。

- **石内都『石内都オーラル・ヒストリー』小勝禮子、中嶋泉（2010年12月20日）横浜：日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ。**
Ishiuchi, Miyako. “Ishiuchi Miyako ōraru hisutorī (Ishiuchi Miyako Oral History).” By Reiko Kokatsu and Izumi Nakajima. *Oral History Archives of Japanese Art*, December 20, 2010. http://www.oralarthistory.org/archives/ishiuchi_miyako/interview_01.php.

This interview between photographer Ishiuchi Miyako and art historians Kokatsu Reiko and Nakajima Izumi covers Ishiuchi’s early life at the end of World War II, her beginnings in art and photography, and her relationship to the radical student and artistic communities in Japan in the postwar period. A recurring theme in the wide-ranging discussion is Ishiuchi’s relationship to her own gender and to what extent she considered its significance at various points in her long career.

写真家・石内都と美術史家・小勝 禮子、中嶋泉の対談は、石内の終戦期にすごした子供時代、彼女の芸術と写真の起点、そして戦後の日本の過激な学生運動や芸術家コミュニティとの関係などを取り上げている。幅広い議論の中で繰り返されるの

は、石内が自身のジェンダーとどのように関わり、その意義を彼女が長いキャリアの中でどの程度考えてきたかということである。

- **The J. Paul Getty Museum. “The Younger Generation: Contemporary Japanese Photography.” Last modified October 5, 2017.**
https://www.getty.edu/art/exhibitions/younger_gen/.

This website documents the 2015 J. Paul Getty Museum exhibition, “The Younger Generation: Contemporary Japanese Photography,” which explored and contextualized the work of five women Japanese photographers who came to prominence in the years following the height of the *onna-no-ko* generation of artists. Featuring the photography of Kawauchi Rinko, Onodera Yuki, Otsuka Chino, Sawada Tomoko, and Shiga Lieko, the website provides access to public programming, exhibition checklists, and associated wall text.

このウェブサイトは、2015年に開催されたJ・ポール・ゲティ美術館の展覧会『The Younger Generation: Contemporary Japanese Photography』の記録である。この展覧会では、「女の子世代」の全盛期からその後にかけて脚光を浴びた5人の日本人女性写真家の作品を探求し、その時の状況を説明している。川内倫子、オノデラユキ、大塚千野、澤田知子、志賀理江子の写真を集めるこのウェブサイトでは、公開プログラム、展示チェックリスト、関連するテキストにアクセスすることができる。

- **Kaneko, Ryūichi and Ivan Vartanian. *Japanese Photobooks of the 1960s and '70s*. New York: Aperture, 2009.**

As a comprehensive study of forty influential Japanese photobooks from the 1960s and 1970s, this publication draws attention to the complexity and collaborative nature of the photobook as an art form. Reproducing each of the photobooks' covers and a selection of interior layouts, this book combines introductory essays with in-depth explanatory texts for each photobook entry, focusing on designers, editors, themes, and material construction.

本書は、1960年代から1970年代にかけての日本の有力なフォトブック40冊を包括的に研究し、芸術形式としてのフォトブックの複雑さと協調的な性質に注目させるものである。また、各フォトブックの表紙といくつかの内部レイアウトを再現し、デザイナー、編集者、テーマ、素材構成に焦点を当てた各フォトブックの詳細な解説も備えている。

- **Kinsella, Sharon. “Cuties in Japan.” In *Women, Media and Consumption in Japan*, edited by Lise Skov and Brian Moeran, 220–54. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1995.**

Kinsella is a sociologist who studies mass media and cultural production in contemporary Japan. This chapter analyzes qualities of Japanese “cuteness” culture and its gender implications, investigating relationships with infantilism and power through examples in the worlds of fashion, food, and popular media.

キンセラは、現代日本におけるマスメディアと文化生産の研究を行う社会学者である。本章では、日本の「かわいい」文化の特質とジェンダーの意味合いを分析し、

ファッションや食品、大衆メディアの世界での例を通して、「かわいい」文化と幼児性、権力との関係を分析している。

- **Lederman, Russet. "A Western Bibliomania for Japanese Photobooks." *Trans Asia Photography* 10, no. 2 (Fall 2020). <http://hdl.handle.net/2027/spo.7977573.0010.204>.**

This article responds to a question posed by the editors of the *Trans Asia Photography Review*: "Do you think national, regional, or cultural frameworks (e.g. Japanese photography, Southeast Asian photography, Arab photography) are useful at this point? What might be the alternatives?" Lederman takes on the phenomenon of the Japanese photobook as a framework to argue that oversimplification at the market level during the height of the first international interest in the genre (around 2001) led to a misunderstanding of the diversity inherent in Japanese photobook production.

本稿は、『Trans Asia Photography Review』の編集部から出された「国や地域、文化的な枠組み（例えば、日本の写真、東南アジアの写真、アラブの写真）は、現時点で有用だと思いますか？その代わりとなるものは何でしょうか？」という質問に答える物である。レダーマンは、日本のフォトブックという現象を枠組みとして取り上げ、このジャンルに対する最初の国際的関心が高まった2001年頃の市場レベルでの過度な単純化が、日本のフォトブック制作に内在する多様性に対する誤解を招いたと論じている。

- ———. "Izumi Miyazaki: Kawai Kawaii." *Foam Magazine*, no. 46 (2016): 51–70.

In this short magazine article, Lederman presents the work of young Japanese photographer Miyazaki Izumi as a dark humored, surrealist descendent of the "onna no ko" (girlie photography) generation of the 1990s. Acting as both model and photographer, Lederman points out, Izumi has the freedom to play with the visual language of violence and *kawaii* ("cute") culture simultaneously.

この短い雑誌の記事の中で、レダーマンは、日本の若手写真家、宮崎いづ美の作品を、ダークユーモアとシュールレアリズムを象徴する1990年代の「女の子」（女の子写真／ガリーフォト）世代の末裔であると紹介している。モデルとしても写真家としても活動するいづ美は、暴力とかわいい文化の視覚的言語を同時に扱う自由を持っていると、レダーマンは指摘する。

- ———. "Then and Now: Japanese Women Photographers of the 1970s and '80s Revealed Through Their Photobooks." *Trans Asia Photography* 8, no. 1 (Fall 2017). <http://hdl.handle.net/2027/spo.7977573.0008.102>.

This article studies the careers of three postwar women photographers from Japan—Ishiuchi Miyako, Ishikawa Mao, and Nishimura Tamiko—through the lens of their photobook production in the 1970s and 1980s, and the recent renewed interest in their work. Lederman illustrates how all three photographers labored against systemic inequity and the sexism of their peers to establish their work in the postwar photography community. Reprints of their photobook publications in the twenty-first century helped to increase their exposure to an international audience, but Lederman argues that an institutional bias towards single print photography, rather than photobooks for exhibition display, has hindered further attempts to fully integrate these women photographers into the art historical narrative.

本稿では、戦後日本の3人の女性写真家、石内都、石川真生、西村多美子のキャリアを、1970年代から1980年代にかけての写真集制作と、近年再び注目されている彼女たちの作品を通じて研究している。3人の写真家が、戦後の写真界において、制度的な不平等や同業者の性差別と闘いながら、いかにして作品を確立していったかを、レダーマンは示している。21世紀に入ってから出版されたフォトブックの復刻版によって、彼女たちの作品は国際的に知られるようになったが、展示用のフォトブックではなく、シングルプリントの写真に偏った制度が、彼女たちが美術史の物語に完全に参入する試みを妨げているとレダーマンは主張している。

- **Lederman, Russet and Olga Yatskevich, eds. *What They Saw: Historical Photobooks by Women, 1843–1999*. New York: 10x10 Photobooks, 2021.**

This anthology begins with the origins of photography and proceeds chronologically, featuring nearly 200 photobooks from across the globe and centering the artistic labor and collective production of women. It takes on an expanded notion of the photobook, featuring historical photography publications ranging from traditionally printed bound books to pamphlets, family albums, unpublished portfolios, and zines.

このアンソロジーは、写真の起源から始まり、年代順に世界中の約200冊のフォトブックを取り上げ、女性の芸術的労働と共同制作を中心に据えている。また、フォトブックの概念を拡大し、旧来の刊本からパンフレット、家族アルバム、未発表のポートフォリオ、個人誌まで、歴史的な写真の出版物を取り上げている。

- **Lederman, Russet, Olga Yatskevich and Michael Lang, eds. *How We See: Photobooks by Women*. New York: 10x10 Photobooks, 2018.**

How We See began as a traveling public art salon and itinerant “reading room,” focusing on 100 photobooks by women from across the globe. This anthology documents the project. The publication’s selection of photobooks was produced collectively by a group of ten women photographers, curators, critics, and collectors, who each selected ten photobooks from their geographical region of focus. In addition to individual entries on the selected photobooks, the anthology includes three longform essays from women critics, curators, and photographers who discuss their own relationships to the systematic erasure of women from photographic practice and history.

『How We See』は、世界各地の女性による100冊の写真集に焦点を当てた、巡回パブリックアートサロンと巡回「読書室」として始まった。このアンソロジーは、そのプロジェクトの記録である。写真集のセレクションは、10人の女性写真家、キュレーター、批評家、コレクターが、それぞれの地域から10冊ずつ写真集を選び、共同で制作したものである。このアンソロジーには、選ばれた写真集に関する個々の解説に加え、女性の批評家、キュレーター、写真家が、写真の実践と歴史から女性が組織的に疎外されていることと自分自身との関係について語る3つの長文のエッセイも収録されている。

- **Maddox, Amanda, ed. *Ishiuchi Miyako: Postwar Shadow*. Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2015.**

This catalogue accompanied an exhibition of the same name held at the J. Paul Getty Museum from October 2015 to February 2016. The publication marks the first major English-language retrospective study of Ishiuchi’s career and introduces her work

through a thematic lens, focusing on her photographic relationship to her hometown of Yokosuka, the American Occupation of Japan, and the atomic bombing of Hiroshima.

本カタログは、2015年10月から2016年2月までJ・ポール・ゲティ美術館で開催された同名の展覧会に付随するものである。本書は、石内のキャリアに関する初の主要な英語による回顧的研究であり、石内の故郷である横須賀、アメリカの日本占領、広島原爆と彼女の写真との関係に焦点を当て、主題ごとに作品を紹介している。

- **Martin, Lesley A. “How Yurie Nagashima’s Self-Portraits Interrogate the Male Gaze.”** *Aperture*, August 6, 2020. <https://aperture.org/interviews/how-yurie-nagashimas-self-portraits-male-gaze/>.

Curator, publisher, and photography expert Lesley A. Martin interviews Japanese photographer Nagashima Yurie on the occasion of her most recent publication, *Self-Portraits: Yurie Nagashima* (New York: Dashwood Books, 2020), which resulted from her solo exhibition “And a Pinch of Irony with a Hint of Love,” held at the Tokyo Photographic Art Museum in 2017. This interview focuses on the use of self-portraiture in Nagashima’s long career, beginning with her early work as part of the so-called *onna-no-ko* generation of Japanese women photographers. Nagashima articulates her artistic and personal relationship to the male gaze, and describes how she finds photographic self-portraiture to be one of the most radical feminist gestures in the medium.

キュレーター、出版者、写真専門家であるレスリー・A・マーティンは、日本人写真家の長島有里枝の最新出版物『Self-Portraits: Yurie Nagashima』(New York: Dashwood Books, 2020)を機に、インタビューを行っている。この作品集は2017年に東京都写真美術館で開催された個展『そしてひとつまみの皮肉と、愛を少々。』から生まれたものである。今回のインタビューでは、日本の女性写真家、いわゆる「女の子」世代の一人としての長島の初期の作品から、その長いキャリアにおける自画像の使い方に焦点を当てている。長島は、男性の視線に対する芸術的かつ個人的な関係を明確にし、写真による自画像が、このメディアにおける最もラディカルなフェミニストの行為の一つであることを説明する。

- **Sawada, Tomoko. “Tomoko Sawada’s Self-Portraits Create Familiar Characters.”** Interview by San Francisco Museum of Modern Art. November 29, 2018. Video, 3:34. https://www.youtube.com/watch?v=Zlk8YzMj_Yw.

This short interview with photographer Sawada Tomoko focuses on how her work interrogates questions of identity and gender in contemporary Japan. Sawada speaks to her own personal artistic “theme” of the relationship between one’s inner and outer lives and how her adoption of imaginary personas is also a form of documentation of Japanese culture and gender dynamics.

写真家・澤田知子のショートインタビューは、現代日本におけるアイデンティティとジェンダーの問題を、彼女の作品がいかに検証しているかに焦点をあてている。澤田は、自分の内面と外面の関係という彼女自身の芸術的「テーマ」について、また、架空の人格を用いることがいかに日本文化やジェンダー・ダイナミクス記録の一形態であるかを語っている。

- **Shiga, Leiko. “Lieko Shiga on Kitakama Village and the 2011 Tsunami.” Interview by San Francisco Museum of Modern Art. September 19, 2018. Video, 9:27. <https://www.youtube.com/watch?v=6Ko4eC0vuBo>.**

This interview with Shiga Lieko focuses on her *SPIRAL SHORE* project. She explains how she first came to be the “village photographer” of Kitakama Village on the eastern coast of Japan; the sites, occasions, and community spirituality she photographed during her first year living there; and her grappling with the aftermath of the March 11, 2011 earthquake and tsunami that killed nearly one fifth of Kitakama’s residents.

これは志賀理江子のSPIRAL SHORE プロジェクトに焦点を当てたインタビューである。彼女はまず日本の東海岸の北釜の「地域カメラマン」になった経緯を説明し、北釜に住み始めて1年目に撮影した場所や行事、祭りのこと、そして2011年3月11日の地震と津波で住民の5分の1近くが亡くなった後、どのようにその状況に取り組んできたかを語っている。

- **Shigematsu, Setsu. *Scream from the Shadows: The Women’s Liberation Movement in Japan*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012.**

This publication from historian Setsu Shigematsu documents the creation and evolution of Japan’s women’s liberation movement (*ūman ribu*) in the latter half of the twentieth century. Through analysis of the movement’s philosophical underpinnings, its relationship to war and protest, and its own internal politics, Shigematsu argues for *ūman ribu*’s particular significance as an imperfect, yet often transnational and intersectional, form of radical and violent feminist activism. Connecting the history of this movement to our contemporary moment, Shigematsu suggests that current liberal feminism—and its complicity in racial, military, and other forms of state-sanctioned violence—can find powerful alternatives in the largely overlooked histories of historical movements like *ūman ribu*.

本書は、20世紀後半に日本で起こった女性解放運動（ウーマンリブ）の出現と展開を、歴史学者・シゲマツ セツが記録したものである。シゲマツは、この運動の哲学的基盤、戦争や抗議行動との関係、内部政治の分析を通じて、ウーマンリブが不完全ながらも、しばしば国境を越え、交差する、過激で暴力的なフェミニズム活動の形態として特別な意義を持つことを論証している。また、この運動の歴史と現代を結びつけながら、現在のリベラル・フェミニズムとその人種的、軍事的、その他国家が承認した暴力への加担が、ほとんど見過ごされてきたウーマンリブのような歴史的運動の中に、有力な代替案を見出すことができることを示唆している。

- **Tucker, Ann Wilkes, ed. *The History of Japanese Photography*. New Haven: Yale University Press; Houston: Museum of Fine Arts, Houston, 2004.**

A definitive English-language publication on the history of Japanese Photography from the nineteenth through the twentieth centuries, this book includes fully illustrated essays by Japanese and Western scholars—including Kaneko Ryūichi, Iizawa Kōtarō, Kinoshita Naoyuki, Takeba Joe, Dana Friis-Hansen, and Ann Wilkes-Tucker—and defines the major philosophical, technical, and cultural shifts throughout the history of the medium in Japan.

本書は、19世紀から20世紀にかけての日本の写真史に関する英文書籍の決定版である。金子隆一、飯沢耕太郎、木下直之、竹葉丈、ダナ・フリス＝ハンセン、アン・

ウィルクス=タッカーなど、国内外の研究者による図解入りエッセイを収録し、日本における写真の歴史における哲学、技術、文化の大きな変化を定義づけしている。

