

מלחמה, זכרון, גוף ומקום: War, Memory, Body, Location
צילום יפאני אחרי 1945 Japanese Photography Post-1945 0821-6693-01
ד"ר אילת זהר Ayelet Zohar, PhD
שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפי תיאום טלפוני מראש
טלפון: 054-9208349
דוא"ל: ayelet.zohar@mail.huji.ac.il

השיעור יעסוק בתהליכים השונים של שפת הצילום בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה ביפאן. במהלך שנות ה-50, צלמים יפאנים החלו לעסוק בזיכרון ובעדויות של הטראומה הגדולה של המלחמה. לאחר ביקורו של ויליאם קליין ביפאן החלו להתפתח ז'אנרים של תיעוד ויצירה חדשנית אשר נשענה על הסגנונות החדשים שפרחו באירופה ובארה"ב באותה תקופה, תוך דגש על עבודת רפורטג'ה וצילום סנאפשוט מסוגנן. במהלך שנות ה-70 וה-80, הפכה יפאן ל"מעצמת צילום" ויצאו מתוכה צלמים מרכזיים וחשובים ביותר אשר השפיעו רבות על סצנת הצילום העולמית, ובשנות ה-90 חל המהפך אשר העלה נשים רבות שנחשבות כיום כחוד החנית של צילום יפאני עכשווי.

In this course, we shall consider varying photographic processes and procedures after WW2 in Japan. During the 1950s, Japanese photographers started to work in relation to memory and evidence of the great trauma of war. After William Klein's visit to Japan, new genres of documentation and innovative visual interpretation that relied on the new styles flourishing in Europe and the US., with a special emphasis on reportage work and stylized snapshot photography. During the 1970s and 1980s Japan became a "photography Superpower", central and very important photographers who later also influenced the international photography scene, while in the 1990, the Gendered Turn in Japanese photography took place, and many young female photographers became the leading force of contemporary Japanese photography.

דרישות הקורס:

נוכחות בשיעורים, קריאת ספרות מחקר, הגשת עבודת סוף קורס.

מרכיבי הציון הסופי:

עבודת סוף קורס (100%).

נושאי השיעורים (נתון לשינויים):

נושאי השיעורים הספציפיים ורשימת הקריאה הנלווית לכל שיעור יכתבו בהתאם למהלך הדיון בכיתה.

1. מבוא: הסטוריה מודרנית וצילום יפאני במאה ה-19, ועד מלחה"ע

כניסת הצילום ופתיחת יפן, צילום והדפס, צילום ומודרניות, צילום וקולוניאליזם.

2. מלחה"ע ה-2: המלחמה בפסיפיק: תעוד אמריקאי, עדות יפאנית

1. תצלומיהם של יושיטו מצושיגה, ויוסוקה יאמאהאטה

<http://www.exploratorium.edu/nagasaki/mainn.html>

2. צילומים אמריקאים של יפאן בזמן המלחמה, כולל צילומים בהירושימה ונגאסאקי

3. דומון קן, קימורה איהיי, טומאצו שומיי, צוצ'ידה הירומי

קריאת חובה

1. Kaneko Ryuichi (1995). 'The Half-Life of Awareness: Photographs of Hiroshima and Nagasaki' in: *Kaku: Hangenki* (核 : 半減期) / *The Half Life of Awareness: Photographs of Hiroshima and Nagasaki*. Tokyo: Tokyo Metropolitan Museum of Photography, 21–24.
Toshio Fukada, Kikujirō Fukushima, Shigeo Hayashi, Tadahiko Hayashi, Kenji Ishiguro, Shunkichi Kikuchi, Mitsugi Kishida, Eiichi Matsumoto, Kimura Ihei
2. Thomas, Julia Adeney (2009). 'The Evidence of Sight', *History & Theory* 48(4):151-168.
3. **Tsuchida Hiromi** 1. Hiroshima (1978) 2. Hiroshima Collection (2008)

3. בחזרה אל הכפר: המאיה הירושי, נאיטו מסאטושי, הוסואה איקו

1. Ivy, Marilyn (2009). 'Dark Enlightenment: Naitō Masatoshi's *Flash*', in: Rosalind Morris, ed., *Photographies East: The Camera and Its Histories in East and Southeast Asia*, (Durham, NC: Duke University Press, 229-58.
2. Julia A. Thomas (1998). 'Photography, National Identity, and the "Cataract of Times": Wartime Images and the Case of Japan', *The American Historical Review* 103 (5): 1475-1501.
Hosoe Eikoh
2. *Kamaitachi*, with Kazuo Ohno, 1969

4. מהומות אמפו והביקורת של שנות ה-60: המאיה הירושי "ימים של זעם ותוגה"; איקו הוסואה, "בארהקיי"; טומאצו שומיי; אושימה נגיסה; אדצ'י מסאו.

1. Reynolds, Jonathan(2013). 'Hiroshi Hamaya', in: Judith Keller & Amanda Maddox (eds.) *Japan's Modern Divide: The Photographs of Hiroshi Hamaya and Kansuke Yamamoto*, Los Angeles, CA: J Paul Getty Museum (pages missing)
2. Thomas, Julia Adeney (2008). 'Power Made Visible: Photography and Postwar Japan's Elusive Reality', *The Journal of Asian Studies* 67(2):365-394.
3. Hoaglund, Linda (1997). 'Interview with Shomei Tomatsu' *positions, Asia critique* 5(3): 834-62.

Hoaglund, Linda (2010). *ANPO art x war (2010) the art of resistance*. New Day Films.

קריאת בחירה

Eikoh Hosoe, Shomei Tomatsu, Masahisa Fukase, Daido Moriyama

Mark Holborn (1985). *Black Sun: The Eyes of Four*, exh. cat. Modern Art, Oxford; The Serpentine Gallery. London; Philadelphia Museum of Art.

1. *Barakei (Killed by Roses)*, with Mishima Yukio, 1963

.5 סנאפשוט וצילום שטח ביפאן, שנות ה-60-70: מוריאמה דאידו, קאוודה קיקוג'י, פוקאסה מאסהיסה

קריאת חובה

1. Philip Charrier (2010). 'The Making of a Hunter: Moriyama Daidō 1966–1972', *History of Photography* 34(30):268-290

2. Moriyama Daido (1999). memories of a dog: conclusion -- Osaka', Phillips, Sandra S. and Alexandra Munroe (eds.) *Daido Moriyama: stray dog*, San Francisco, CA: San Francisco Museum of Modern Art; New York: Distributed Art Publishers, 41-48.

קריאת בחירה

2. Phillips, Sandra S. (1999). 'Daido Moriyama: stray dog', in: Phillips, Sandra S. and Alexandra Munroe (eds.) *Daido Moriyama: stray dog*, San Francisco, CA: San Francisco Museum of Modern Art; New York: Distributed Art Publishers, 8-29.

3. Alexandra Munroe (1999). 'Post war Japanese Photography and the Pursuit of Consciousness', Phillips, Sandra S. and Alexandra Munroe (eds.) *Daido Moriyama: stray dog*, San Francisco, CA: San Francisco Museum of Modern Art; New York: Distributed Art Publishers, 31-39.

Kawada Kikuji

Holborn, Mark (1991). 'Fragments on the Map', *Beyond Japan*, exh. cat., London: Barbican Art Gallery. 15-39.

.6 שנות ה-70, מיניות ומציצנות: אראקי נוביושי, יושיוקי קוהי

Araki Nobuyoshi

22. Hagiwara Hiroko (2010). 'Representation, Distribution, and Formation of Sexuality in the Photography of Araki Nobuyoshi', *positions, Asia Critique* 18(1):231-251.

Kohei Yoshiyuki

Lebowitz, Cathy (2007). 'The Park: Kohei Yoshiyuki', Interview with Josefina Ayerza. *Lacanian Ink* 30: 163-7; Wallace, Maria (2008). 'Peepshow: The spectacle of sex; Erotic Visions: The Body Exposed', *Exit* 29: 40-42.

Ijima Kaoru

Fritsch, Lena (2011). 'Izima Kaoru's *Otsuka Nene Wears Tuzigahana*', *The Body as a Screen: Japanese Art Photography of the 1990s*, Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms Verlag, 109-22.

Roy Exley, Yuko Hasegawa (2009). *Izima Kaoru: Landscape with a Corpse*, Hatje Cantz

Takano Ryudai

Johnson, Elizabeth (2011). 'Stripping don to Endow Perception', *Modernity Striped Bare: Undressing the Nude in Contemporary Japanese Photography*, University of Maryland, College Park, The Art Gallery, 1-9.

.7 הירושי סוגימוטו וצילום קונספטואלי: חקר השפה הצילומית

קריאת חובה

1. Adams Parveen (2006). 'Out of Sight, out of Body: The Sugimoto/Demand Effect', *Grey Room* 22:86-104.

2. Bryson, Norman(1996). 'Hiroshi Sugimoto's Metabolic Photography', *Parkett* 46, 120-3; Rugoff, Ralph (1996). 'Half Dead', *Parkett* 46, 132-6; Denson, Roger G. (1996) 'Satori Among the Still Stills: Models of the Real Circling in Hiroshi Sugimoto's Photography of Contemporary', *Parkett* 46, 143-5.

קריאת בחירה

3. Yau, John (2004). 'Time Halted: The Photographs of Hiroshi Sugimoto', *The American Poetry Review* 33(5):11-6.

.8 שנות ה-80, צילום מושגי והמעבר לצילום מבויים: נאויה האטקהיאמה, שיבטה טושיו, נומורה הירושי

קריאת חובה

Stearns, Robert (1995). 'Space, Time and Memory' in: Robert Stearns (curator), *Photography and Beyond in Japan: Space, Time and Memory*, Hara Museum of Contemporary Art, New York: Harry N. Abrahams, 51-97.

Naoya Hatakeyama

a. On the Wall: Naoya Hatakeyama at SFMOMA, <http://www.americanphotomag.com/photo-gallery/2012/07/wall-naoya-hatakeyama-sfmoma?page=1>

b. Phillipe Forest (2003). 'A Genesis or an Apocalypse?' and Fujimura Satomi 'After "That Day"', *Hatakeyama Naoya: Natural Stories*, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, 12-16 and 131-6.

Nomura Hitoshi

Iwaki Ken'ichi (2006). 'Tardiology and HEARING: On Hitoshi Nomura Early Works', and Kyoto: Akaaka Art Publishing, 38-41.

Ishida Tetsuro (2007). 'Still/ Alive: Life, Time and Possibility Captured in the Present Moment' in: *Still/ Alive: Contemporary Art Photography in Japan*, exh. cat. Tokyo: Tokyo Metropolitan Museum of Photography, 96-105.

2. Nakamura Hiromi (1996). 'Reflections on a turning point in History', *Japanese Photography Form In/ Out Part 3: Contemporary Scenery: 1980-95*, Tokyo Metropolitan Museum of Photography.

Karen M Fraser (2012). 'Picturing the City', ch. 3 in: *Photography and Japan*, London: Reaktion Books, 120-153.

9. צילום נשים ביפאן: הדור המוקדם

Yoko Ono

Takahashi Harb, Sayumi (2009). 'Yoko Ono and the Poetics of the Vanishing Gift', in: Ayelet Zohar (ed.) *PostGender: Gender, Sexuality and Performativity in Japanese Culture*, Newcastle: Cambridge Scholars Press, 204-228.

Ishiuchi Miyako

Kasahara Michiko (2005). 'Traces of the Future' *Ishiuchi Miyako Mother's 2000-5: Traces of the Future*, 122-7; 'Venice, One Year On' *supplement to Ishiuchi's Catalogue, 49th Venice Biennale*, 19-27.

Shimada Yoshiko & Bubu de la Madeleine

Klemperer-Markman, Ayala (2009). 'Art, Politics and Prostitution in Occupied/ Contemporary Japan: The Voice of a Sex Worker', in: Ayelet Zohar (ed.) *PostGender: Gender, Sexuality and Performativity in Japanese Culture*, Newcastle: Cambridge Scholars Press, 229-50.

10. מורימורה יאסומאסה: חיקוי, מגדר ופרפורמטיביות

קריאת חובה

1. Chino Kaori (1996). 'A Man Pretending to be a Woman: On Morimura Yasumasa's Actress', Taro Amano, *Morimura Yasumasa: Sickness onto Beauty*, exh. cat. Yokohama Museum of Art, 157-62.

2. Bryson, Norman (1996). 'Morimura: 3 Readings', Taro Amano, *Morimura Yasumasa: Sickness onto Beauty*, exh. cat. Yokohama Museum of Art, 163-7.

קריאת בחירה

3. Shioda Junichi (1996). 'Morimura Yasumasa: Between Art History and the Art Museum', *Morimura Yasumasa*, exh. cat. Tokyo: Museum of Contemporary Art, 54-8;

4. Hayasi Yoko (1996). 'Self-Portrait as Art History, escalating I simulating the Museum', *Morimura Yasumasa*, exh. cat. Tokyo: Museum of Contemporary Art, 59-72;

5. Obigane Akio (1996). 'Morimura Yasumasa: Reincarnations of Love; *Morimura Yasumasa*, exh. cat. Tokyo: Museum of Contemporary Art, 73-9.

Gender

4. Kasahara Michiko (2008). 'On Your Body: Contemporary Japanese Artists' in: *On Your Body: Contemporary Japanese Photography*, exh. cat. Tokyo Metropolitan Museum of Photography, 139-43.
5. Kasahara Michiko (2005). 'Life actually: The works of contemporary Japanese women, love and solitude and laughter for survival in Japan', in: *Life actually*, MOT Annual 2005, Tokyo: Museum of Contemporary Art, 151-9.

Mariko Mori

1. Bryson, Norman (1999). 'Cute Futures: Mariko Mori's Techno Enlightenment' *Parkett* 54, 76-80.
2. Nakazawa Shin'Ichi (1999). 'No Angels Here, yet She Lives', *Parkett* 54, 92-7.
3. Goodeve, Thyrsa Nicols (1999). 'Mariko Mori's Cyborg-Surrealism', *Parkett* 54, 98-103.
4. Fouser, Robert (1998). 'Mariko Mori: Avatar of a Feminine God', *Art + Text* 60:34-6.

Yanagi Miwa

1. Fritsch, Lena (2011). 'Yanagi Miwa's Elevator Girls 3F', *The Body as a Screen: Japanese Art Photography of the 1990s*, Hildesheim, Zurich, New York: Georg Olms Verlag, 103-8.
2. Niwa Harumi (2009). 'My Grandmothers: The Resonance of Memory', *Miwa Yanagi*, Tokyo: Metropolitan Museum of Photography, 57-64.
3. Elliott David (2009). 'The Four Ages of Woman: Portraits of Innocence, Desire, Oblivion and Enlightenment', *Miwa Yanagi*, Tokyo: Metropolitan Museum of Photography, 65-72.

Nagashima Yurie

Bohr, Marco (2011). 'The Many Bodies of Yurie Nagashima' *Modernity Striped Bare: Undressing the Nude in Contemporary Japanese Photography*, University of Maryland, College Park, The Art Gallery, 12-7.

Taguchi Kazuna

Iida Shihoko (2008). 'Contemporary Trace Elements', (Taguchi Kazuna), *Trace Elements: Spirit and Memory in Japanese and Australian Photo Media*, 36-44.

Noguchi Rika

Minami Yusuke (2009). 'Noguchi Rika: Photographs that Transcend the Speed of Light', The Light: Noguchi Rika, exh. cat., Tokyo: The National Art Centre, 96-9.

12. זכרון מלחה"ע ה-2 בצילום-פרפורמנס עכשווי: אישיאוצ'י מיאקו, צוקאדה מאמורו, קואיזומי מאירו

קריאת חובה

1. Zohar, Ayelet (2014). "Performativity and Invisibility: World War II Memory in Japanese Photography Tsukada Mamoru's Identical Twins Series (2003) and Suzuki Norio's Photos of Onoda Hirô (1974)", *Positions: Asia Critique*.
3. Kobayashi Mika (2010). 'The Traces of Absent Bodies' (Ishiuchi Miyako/ Hiroshima), *Foam* 25, 71-90.

1. Suttmeier, Bruce (2009) 'Speculations of Murder: Ghostly Dreams, Poisonous Frogs and the case of Yokoi Shōichi', in Keith Vincent & Nina Cornyetz (eds.), *Perversion and Modern Japan: Experiments in Psychoanalysis*, London: Routledge.
2. Zohar, Ayelet (2012). 'Camouflage, Photography and [In]visibility: Yamashiro Chikako's "Chorus of the Melodies" series (2010) and Beyond', *Trans Asia Photography Review* Fall 2012 3(1). <http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=tap;view=text;rgn=main;idno=7977573.0003.105>

13. צילום וביקורת חברתית, פרופריה וקבוצות מיעוט: יאמאשירו צ'יקאקו, אישיקאוה מאו, אואי מאקיקו, גוטו מסארו

קריאת חובה

3. Masaru Goto (2005). *Nihonjin, Burakumin: Portraits of Japan's Outcaste People*
<http://www.masarugoto.com/#a=0&at=0&mi=2&pt=1&pi=10000&s=0&p=6>

קריאת בחירה

1. Amano Taro (2010). 'Comments about Mao Ishikawa photo collection "Fences, Okinawa"', in: *Fences, Okinawa*, Tokyo: Miraisha, 146-9.
2. Kataoka Mami (2007). 'In Search of Truth: Holes, Rubber Bands, Masks, Coyotes' in: *All About Laughter: Humour in Contemporary Art*, exh. cat. Tokyo: Mori Art Museum, 24-39.
3. אילת זהר (2012). 'אוקינאוה/ פילדלפיה/ טוקיו: המורכבות והדיוק בצילומיה של מאו אישיקאוה', תרגום מתוך *Trans Asia Photography Review*, Spring 2012 2(2).

<http://www.iasia.co.il/2012/05/14/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%95-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95-%D7%95/>

14. צילום יפאני בסצנה הגלובלית: שנות ה-2000

- Thomas, Julia Adeney (2001). 'Global Culture in Question: Contemporary Japanese Photography in America' in: Harumi Befu & Sylvie Guichard- Anguis(ed.) *Globalizing Japan: Ethnography of the Japanese Presence in Asia, Europe, and America*, Oxford, Nisan Institute: Routledge Curzon Japanese Studies Series, 131-50.