

氏名	SANTAMARIA HERGUETA, Maria Jose
学位の種類	博士(学術)
学位記番号	甲第24X号
学位授与年月日	2024年7月12日
学位授与の要件	学位規則第4条第1項該当
学位論文題目	Continuity of Japanese Traditional Folk Textile Dyeing – Katazome Wrapping Nostalgia with Modernity (日本の伝統的染物の例—型染めの存続：ノスタルジーを 近代性で包む)
論文審査委員	主査 教授 エスキルドセン ロバート 副査 准教授 ボンディー クリストファー 副査 教授 伊藤 亜紀 副査 名誉教授 ウィルソン リチャード

論文内容の要旨

論文は型染め — 日本の伝統的染物の一種 — の歴史をその製作者、仲介者、そして消費者の観点から検討する。彼らの見解は今日における民芸とは何か、文化遺産としての型染めにとって「正統性」、「継承」、そして「伝統」が意味するものは何か、そしてまた型染めの保存のためには何故彼ら全ての利害を考慮に入れなくてはならないか、を理解するのに有益である。

型染めの起源は古の伝統的染物にあるが、本研究では型染めは日本における近代的現象であると定義づける。本研究においては、型染めは1920年代の民芸運動に伴う日本の近代化の産物であると看做す。型染めはまた民芸の代表者であり、それを発展させ変容させた芹沢銈介と密接な関係がある。民芸の様々な面、並びに芹沢の作品、遺産、人柄を考察することによって私たちは型染めの発展、その存続に対する障害、さらにまた型染めの存続のための工房の決定的な役割を理解することが出来る。

工房は本研究の核心である。工房は型染めの製作がなされる物理的なスペースであるだけでなく、工房の構成員が相互に交流し合う社会的スペースでもある。それのみならず、工房は流派が生まれ、その継承が保証される象徴的な領域である。かくし

て、工房は型染めの伝統の保存においてこの上なく重要な存在である。型染めの消費は職人以外の人や組織が仲介し影響を与える。例えば商業的に組織された企業は消費者の傾向に敏感に反応でき、またファッションに影響を与えられるので、型染めの販路を開拓しやすい。またそのような企業はデパート、画廊、小売店の販売網を利用するのにも適している。一方、行政は型染めを日本の文化遺産として公的に評価したり、その保存運動を主導したりして、型染めの象徴的な消費を促進したり出来る。美術館は展覧会を通じて型染めの視覚的消費を促進する。研究/学術機関はその刊行物やプロジェクトにより型染めの文化的消費を促進する。

著者はほぼ40年間にわたり芹澤の系統の工房で型染めを実践してきたので、型染めの消費の変遷とその工房への影響を目撃してきた。そして種々の疑問を持ち続け、それが本研究を行う動機となった。なぜ或る工房は繁栄し、或る工房はかろうじて存続し、或る工房は消滅するのか?工房の命運は重要であるのか?もしそうなら、誰にとって?

種々のイニシアチブに参加する能力は工房が経済的に生存し存続することを可能にする重要な要素に思える。工房が色々なイニシアチブに参加することは、その工房が職人の製作作業を消費者のニーズに合わせるために変革しなくてはならないということを実感しているということの意味する。その点で、正統性、継承、伝統、あるいは近代性、が文化遺産という観点から何を意味するかということだけではなく、工房の存続を保証するためにはどのような取引が必要か、そしてどのように様々な消費タイプ(文化的、物理的、象徴的、視覚的)がそれをサポートできるかを考察することが非常に重要になる。

The dissertation explores the history of *katazome*, one group of traditional folk textile dyeing in Japan, from the perspective of the actors and agents related to their production, promotion, and consumption. Their opinions help us to understand what *Mingei* represents today; what authenticity, transmission, or tradition mean to the construction of *katazome* as cultural heritage; and why the success in its preservation requires the consideration of the interests of all the stakeholders involved in it.

This research considers *katazome* to be a modern phenomenon in Japan, although it notes that its roots can be traced back to older cultures of traditional folk textile dyeing. In the context of this research, *katazome* is a product of modernity, associated with the *Mingei* Movement of 1920s. *Katazome* is also associated with Serizawa Keisuke, a *Mingei* representative and the one who developed and transformed this craft tradition. By exploring the various aspects of *Mingei*, and the works, legacy, and personality of Serizawa, we can better understand the evolution of *katazome* and the challenges confronting the continuity of this craft; as well as the crucial role of the *kōbō* in the life of *katazome*.

The *kōbō* is central to this research not only because it is the physical space where the production of *katazome* takes place; but also, because it constitutes the social space where its members interact and establish relations among themselves; and because the *kōbō* represents the symbolic realm where lineage is built, and legacy constructed. As such, the *kōbō* is pivotal to the preservation of the *katazome* tradition. The consumption of *katazome* is mediated and shaped by other actors than the craftspeople. For instance, business-like structures profit from social trends and influence fashions to brand the *katazome*, pushing for their material consumption in department stores, galleries, and retailers' networks; government structures promote the symbolic consumption of *katazome* through their official appreciation as Japanese cultural heritage as well as through their initiatives to preserve it; museums promote the visual consumption of *katazome* through their expositions; and research/ academic institutions focus on the cultural consumption of *katazome* through their publications and projects

The author, as a practitioner of *katazome* in a *kōbō* belonging to the lineage of Serizawa for nearly four decades, witnessed the evolution of the consumption of *katazome* and how it has affected the *kōbō*. Thus, various questions confront me and prompt this research: Why is it that certain *kōbō* thrive, while others survive, and some disappear? Does the fate of a *kōbō* matter and if so, to whom and why?

The ability of the *kōbō* to join the various initiatives seems to be an important factor contributing to their (economic) viability and continuity. A *kōbō*'s participation in such initiatives reflects its awareness of the need for evolution and change in order to adapt the production by craftspeople to the consumers' demands. In this context, it becomes critical to explore not only what authenticity, transmission, tradition, or modernity mean from the perspective of cultural heritage, but also, what are the trade-offs necessary to assure the continuity of the *kōbō*, and how the various consumptions (cultural, material, symbolic, visual) can support it.

論文審査結果の要旨

2024年4月15日、ロバート・エスキルドセン教授、伊藤亜紀教授、クリストファー・ボンディ教授、リチャード・ウィルソン教授（国際基督教大学名誉教授）からなる博士論文審査委員会が、Maria Jose SANTAMARIA HERGUETA,（マリア・ホセ・サンタマリア・エルゲタ）氏が提出した博士論文の審査を行った。冒頭、サンタマリア氏から論文の概要が説明され、その後、審査委員からの個別のコメントや質問があり、候補者から回答が行われた。

論文は、有名な美術家、芹沢銈介の作品から派生した染物の実践を丁寧に説明している。芹沢がどのようにしてその技法と名声を確立したのか、どのようにしてその伝統を何人かの弟子に伝えたのか、そしてその弟子たちがその後どのように伝統を維持しようと奮闘してきたのかが説明されている。サンタマリア氏の研究の中心的な特徴は、ある型染めの工房での実践者としての個人的な経験である。この経験は、テキスタイル生産のコンテクストと社会的意味を理解するのに役立ち、またこの研究の特別な手法とその学術的な価値に貢献した。

サンタマリア氏にとって工房とは、単に染物を生産する場所というだけでなく、生産が行われる社会的環境であり、染物の方法と社会的意味を教え、保存する場所でもある。氏の懸念のひとつは、工房の先行きが不安である。伝統的な染物の生産と消費に関する経済状況は、少なくとも大幅な適応なしには、もはや生産様式を維持できないところまで変化している。氏はいくつかの章にわたって、こうした適応について述べている。例えば、第3章では工房の存続に影響を与えた多くの要因について、第4章では染め物生産の経済状況の変化に応じて、伝統的な染物の意味や理解がどのように進化してきたかについて、第5章では染め物の消費の変化が工房に与えた影響について説明している。

サンタマリア氏の研究のもうひとつの重点は、あるワークショップで染物のアマチュア実践者としてのその地位と経験である。この経験により、氏は染物について多くの洞察を得ており、他の工房へのアクセスを容易になり、複数の実践者とのインタビューを可能にした。広範なインタビューを通じて、氏は工房に関する知識を深め、さまざまな工房の特徴を説明する類型論を開発することができた。

審査委員会は、2024年4月15日午前11時30分から12時40分までオンライン会議（Zoom）で最終口頭審査を行い、その後、審査委員による最終判定が行われた。学位論文はよく準備されていることは明確である。審査の結果、提出論文は博士論文に値

するに十分な内容を持ち、また学位申請者が自立的で高度な研究能力を有することを認めて、全員一致で本論文を博士論文として合格と判定した。

On April 15, 2024, a doctoral dissertation review committee consisting of Professors Robert Eskildsen, Aki Ito, Christopher Bondy, and Richard Wilson (Professor Emeritus, ICU) held an examination to evaluate the dissertation submitted by Maria Jose Santamaria Hergueta. Ms. Santamaria began by giving a brief overview of the thesis at the beginning of the session, followed by individual comments and questions from the review committee and responses from the candidate.

The dissertation carefully explains the practices of the textile dyeing that derived from the work of the famous artist Serizawa Keisuke. It explains how he developed his techniques and his reputation, how he passed that tradition on to several of his students, and how those students have struggled to maintain the tradition in subsequent years. A central feature of Ms. Santamaria's research is her personal experience as a practitioner in one of the dyeing workshops, which helped her understand the context and social meanings of textile production and contributed to the unique methods of her research and the important academic contribution that her research has made.

A central focus of Ms. Santamaria's research is the workshop, or atelier (*kōbō*), which for her is not simply a location for the production of textiles but is also a social environment where the production takes place and where the methods and social meanings of textile dyeing are taught and preserved. One of her concerns is the uncertain future of the workshops. The economic circumstances of the production and consumption of traditional textiles have changed to the point that the mode of production can no longer be sustained, at least not without significant adaptations. She describes these adaptations across several of the chapters. For example, in chapter 3 she describes many of the factors that have affected the viability of the workshops, in chapter 4 she explains how the meanings and understandings of traditional dyeing have evolved in response to the changing economic context of production of dyed textiles, and in chapter 5 she explains the effects on the workshops of changes in the consumption of the textiles.

Another focus of her research is her status and experience as an amateur practitioner of dyeing in one of the workshops. That experience provided her many insights into the topic of dyeing, and eased her access into other workshops where she was able to do interviews with other practitioners. Through extensive interviews she

was able to extend her knowledge of the workshops and to develop a typology that explained the characteristics of different workshops and provided insights into how and why they developed differently.

The review committee conducted the final oral review via online conference (Zoom) on April 15, 2024 from 11:30 a.m. to 12:40 p.m., followed by a final decision by the review committee. It is clear that the dissertation is well prepared. As the result of the review, it was unanimously agreed that the submitted thesis fully qualifies as a doctoral dissertation and that the candidate has proven her independent and advanced research skills.