

Translations:

The Art and Life of
Elizabeth Yeend

Duer—Gyokushō 玉蕉

January 12-April 6, 2019

Legacy Art Gallery, University of Victoria
Victoria, BC

Exhibition Catalogue

玉蕉

Translations:

**The Art and Life of Elizabeth Yeend
Duer—Gyokushō 玉蕉**

Edited by Carolyn Butler Palmer

Copyright © 2021 Carolyn Butler Palmer
All rights reserved

ISBN 978-1-7777206-1-2

ISBN 978-1-7777206-0-5

Printed and bound in Canada

Portions of this text were previously published in *Translations: The Art and Life of Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō* 玉蕉, an exhibition held at the Legacy Gallery in 2019. Some text also appears in a related publication: Duer, Elizabeth Yeend. *The Wildflowers Around Victoria Painted on Silk*, ed. Carolyn Butler Palmer, (Victoria: Carolyn Butler Palmer, 2019).

The Estate of Michael Williams and the Gail and Stephen A. Jarislowsky Institute for Studies in Canadian Art, Concordia University, generously supported this research project and publication.

Library and Archives Cataloguing Information

Title: *Translations: The Art and Life of Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō* 玉蕉, 1889-1951

Names: Butler Palmer, Carolyn, author

Hirayama, Mikiko, translator

Design: Lindsay Kaisla

Photos: Holly Cecil and Carolyn Butler Palmer

Cover Photo: Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō 玉蕉, *Kamas*, 1941.

Legacy Art Galleries no. M964.1.215. (Photo Credit: Holly Cecil)

The works in this publication appear courtesy of the University of Victoria Legacy Art Galleries (Victoria, British Columbia) and were acquired as a gift from the Estate of Katharine and John Maltwood.

CONTENTS

Acknowledgements by Carolyn Butler Palmer

4

Curator's Foreword by Carolyn Butler Palmer

6

ごあいさつ translation by Mikiko Hirayama

8

Introduction by Carolyn Butler Palmer

10

序文 translation by Mikiko Hirayama

12

Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō 玉蕉 by Carolyn Butler Palmer

14

玉蕉・エリザベス・イード・デュア translation by Mikiko Hirayama

16

Exhibition Installation 展示内容

18

Notes 註

60

Acknowledgements 謝辭

We acknowledge with the greatest respect the WSÁNEĆ, Songhees, and Esquimalt people. It is a great honour to be a guest on their lands.

This exhibition would only have been possible with the support of many individuals over the past eight years. I would like to take this opportunity to extend our deepest gratitude to all the individuals who have helped transform the idea of an exhibition about Elizabeth Duer—Gyokushō 玉蕉 into a reality. I am especially indebted to my curatorial colleagues Janice Okada and Mikiko Hirayama. I would also like to thank the following individuals for their support:

Duer Family Members and Friends

- Edward Duer
- George Goulding
- Meiko Eguchi
- Tsuneko Eguchi
- Kei Sakayama
- Ken Duer
- Mike Duer
- Miki Pyle
- Carola Geddes
- Sarah de Senarclens

Contributing Scholars and Experts

- Asato Ikeda, Assistant Professor, Art History, Fordham University and Research Associate, Royal Ontario Museum
- Prof. Hideyuki Iwata, Professor of Japanese Literature, Faculty of Letters, Department of Human Studies, Atomi University
- Kazuko Morohashi, Norwich University College of the Arts
- Cody Poulton, Professor, Pacific and Asian Studies, University of Victoria

- John Price, Professor Emeritus, History, University of Victoria
- Martin Segger, Former Director of the Maltwood Museum and Gallery, University of Victoria
- Henry Shimizu, Former Chair of Canadian Japanese Redress Foundation
- Mayu Tsuruya, Independent Scholar
- Nancy J. Turner, Professor Emeritus, Environmental Studies, University of Victoria

Atomi Kakei Memorial Museum, Atomi University

- Prof. Hiroshi Murata, Director of Atomi Kakei Memorial Museum and Professor of Art History, Faculty of Letters, Department of Humanities, Atomi University
- Hitomi Nakade, Chief Curator, Atomi Kakei Memorial Museum
- Prof. Arata Yajima, Dean of the Atomi University Library and Professor of Art History, Faculty of Letters, Department of Humanities, Atomi University

Legacy Art Galleries (Formerly known as University Art Collections)

- Gillian Booth, Academic and Communities Programs Co-ordinator
- Joy Davis, Director, University Art Collections
- Roger Huffman, Art Collection Technician
- Katie Hughes, Curatorial Assistant
- Mary Jo Hughes, Director

- Caroline Riedel, Curator of Collections
- Cheryl Robinson, Former Assistant to the Director, University Art Collections
- Cindy Vance, Former Collections Co-ordinator, University Art Collections
- Lorilee Wastasecoot, Intern

Legacy Chair Research Assistants

- Wendy Anthony
- Gareth Clayton
- Holly Cecil
- Amy Harris
- Lindsay Kaisla
- Erin Lofting

Faculty of Fine Arts

- Sarah Blackstone, Former Dean
- Ami Cheli, Assistant to the Dean
- Samantha Knudson, Manager Finance and Administration
- Susan Lewis, Dean
- Lynne van Luven, Former Dean

Art History and Visual Studies (Formerly known as History in Art)

- Marta Ausio-Esteve, Former Administrative Assistant
- Erin Campbell, Former Chair
- Taryn Coulson, Administrative Assistant
- Sandra Curran, Graduate Secretary
- Catherine Harding, Former Chair
- Debbie Kowalyk, Former Graduate Secretary
- Clare Lannan, Administrative Assistant
- Marcus Milwright, Chair
- Kezia Pendleton, Former Administrative Assistant

Funding

- This curatorial project was supported by Internal Research Grant Funds, Legacy Chair Research Funds, Legacy Chair research assistant funds, and the Provost's Distinguished Women's Scholar Award.

Curator's Foreword

The John and Katharine Maltwood Collection was part of the foundational bequest that formed the University of Victoria's Maltwood Museum. The Maltwood Collection includes work by English Arts and Craft artist Katharine Maltwood (1879-1961), English decorative arts, and paintings by artists working in John (1867-1967) and Katharine's native England and their adopted home of Victoria, British Columbia.

Paintings by Anglo-Japanese artist Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō (1889-1951), Katharine Maltwood's maternal first cousin, are among the works of art that make up the Maltwood collection. As war loomed in Japan, Duer left Tokyo in 1940 for Victoria, British Columbia,[†] where John and Katharine were, by then, living. Duer's work that is now a part of the Maltwood Collection, was created after Duer arrived in British Columbia.

Translations: The Art and Life of Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō takes its curatorial cue from the East-West aesthetic that inheres in Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō's artwork. Duer learned to paint the *Nihonga*-style in the atelier of the internationally known Japanese court painter Atomi Gyokushi (1859-1943). Elizabeth Duer eventually grew into the painter's name Gyokushō.[†] Duer almost always worked in the media of watercolour on *shikishi* board, though, on occasion, she expanded her repertoire to include screens, calendars, and greeting cards. All of her work is signed with the name Gyokushō.

In Victoria, Duer adapted the *Nihonga* painting style to the local subject matter. Paintings in private family collections reveal that her work in Japan followed conventional subject matter such as Mount Fuji and the cherry tree blossoms. In Victoria, however, her subject matter is mostly

transformed to include local flora such as kamas. Redeploying the wildflower subject matter, she also seems to translate the greeting-card role that *shikishi* played in Japan to create Western-style greeting cards. Moreover, as scrolls are typically displayed on a seasonal basis, Duer's calendars, both with their depiction of wildflowers and their function to mark the seasonal changes, suggest another East-West conversion.

The exhibition takes its curatorial cue from Duer's practice of visual translation. The *shikishi* are displayed in both hanging scrolls and frames to signal Duer's art's cosmopolitan spirit by deploying exhibition conventions with roots in Japan and Europe. Duer's *Wildflowers around Victoria Painted on Silk* series, commissioned by Katharine Maltwood, is showcased through its display on scrolls.^{††} Frames are used to exhibit

Duer's commercial paintings and those created by friends back in Japan, including her teacher Atomi Gyokushi. The sentiment of translation is furthered by the fact that all textual material appears in English and Japanese. Duer, herself, was fully bilingual in these languages.²

My curiosity sparked this curatorial project about Duer—Katharine Maltwood's Anglo-Japanese cousin. Along the way, the project has grown to include locating members of the Duer family and the expertise of Janice Okada and Mikiko Hirayama to ensure the richness of Duer's life and work is registered in this exhibition.

- Carolyn Butler Palmer, Chief Exhibition Curator
Legacy Chair and Associate Professor
Art History and Visual Studies
University of Victoria

[†] Rosemary Brown identifies Duer's painterly name as "Gyokushi" and her teacher's name as "Gihoshi." See Rosemary, Alicia Brown, *Katharine Emma Maltwood, Artist, 1878-1961*, ex. Cat., Maltwood Art Museum and Gallery with Sono Nis Press, Victoria, B.C., 1951, p. 55. However, Elizabeth Duer's nephew Edward Duer reads the Japanese characters of her painterly name as "Gyokushō" and those of her teacher as "Gyokushi." Email to Carolyn Butler Palmer, March 7, 2011.

^{††} I am most grateful to Collections Curator Caroline Riedel for bringing this valuable information to my attention.

ごあいさつ

ジョン・アンド・キャサリン・モルトウッド・コレクションは、ヴィクトリア大学モルトウッド美術館設立のきっかけとなった寄贈品です。本コレクションは、イギリス人装飾芸術家のキャサリン・モルトウッド(1879-1961)の作品に加え、モルトウッド夫妻の故郷イギリスおよび夫妻が後に移住したカナダ、ヴィクトリア州出身の芸術家の絵画・装飾芸術から成り立っています。

モルトウッド・コレクションには、日本人と英国人の両親を持ち、キャサリン・モルトウッドの母方の従妹にあたるエリザベス・イエンド・デュア・玉焦(1889-1951)による絵画も含まれています。日本が太平洋戦争に突入するなか、玉焦は1939年（昭和14年）に東京を離れ、モルトウッド夫妻の住むカナダ、ヴィクトリア州ブリティッシュ・コロンビアへと移住しました。現在モルトウッド・コレクションの一部となっている玉焦の作品は、同地において制作されたものです。

翻訳

『トラン スレーション—玉焦・エリザベス・イエンド・デュア（1889-1951）の生涯と作品』は、玉焦の作品に見られる東洋と西洋ふたつの美意識にヒントを得て企画されました。玉焦は皇室とも縁が深かった日本画家・跡見玉枝(1859-1943)に師事し、のち「玉焦」の雅号を与えられました。作品では主に色紙と水彩絵の具を用いましたが、まれに屏風、カレンダー、グリーティングカードなどを制作することもありました。それらにはすべて「玉焦」の署名が入っています。

デュア家に伝わる玉焦の日本での作品は、富士山や桜などの伝統的題材を多く扱っています。しかしヴィクトリア移住後の彼女は、現地の風物を日本画の手法で描くようになりました。とくに、「カマス」など現地の植物がおもな主題となっています。これらの作品は、折に触れ色紙を送り合った日本古来の習慣を「グリーティング・カード」というかたちに転用したものと言えましょう。

また、玉焦が「カレンダー」という媒体に春夏秋冬の野生植物を描いて四季の移り変わりを表現したさまは、掛け軸を季節に応じて掛け変える習慣を想起させ、これもまた東西の文化の翻訳の一例と解釈できます。

本展は、玉焦の作品にみられる「視覚の翻訳」という要素に触発されたものです。色紙類の展示には掛軸と額縁という和洋の展示手法を使い、彼女自身の国際性を表現しました。また、キャサリン・モルトウッドの依頼によって製作された「絹本に描いたヴィクトリアの野生植物」シリーズは軸装で、販売用に制作された色紙、および師の跡見玉枝を含む日本人画家の色紙は、額装で展示しています。「翻訳」の概念は、展示パネルをすべて日英二か国語で表記した点にもあらわされています。玉焦自身も日本語と英語に堪能でした。

本展の企画・調査の段階で、モルトウッド・コレクションに含まれる日本製の品々の由来について新たな疑問が

浮かび上がりました。これらは長年モルトウッド夫妻の所蔵品とされてきましたが、実はその一部の絵画は玉焦がカナダにもたらしたもので、彼女の死後同夫妻に託されたという可能性が出てきたのです。

この展覧会は、「キャサリン・モルトウッドに日本人の血をひく従妹がいた」という事実キュレーターとしての好奇心を刺激されたことに端を発して実現しました。企画調査にあたり、デュア家のご遺族およびジャニス・オカダ氏、平山美樹子氏のご助力を得て、エリザベス・イエンド・デュア・玉焦の生涯と画業の豊かさが十分に伝わる展示とすることができました。

キャロリン・バトラー＝パーマー准教授・レガシー寄付基金特別教授

ヴィクトリア大学 美術史・視覚研究科

Introduction

Translations: The Art and Life of Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō 玉蕉, 1889–1951 examines the movement and reconfiguration of ideas, theories, practices, and people across the cultural borders of England, Japan, and Canada by focusing on the life and art of Anglo–Japanese artist Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō 玉蕉 (1889–1951). The concept of translation seems particularly appropriate as Duer was a Japanese–English translator in Victoria, and her own identity slipped between that of Elizabeth Yeend Duer, an Englishwoman, and Gyokushō, a Japanese painter.

Paintings by Gyokushō after her move to Canada drew upon the teachings of her teacher Gyokushi Atomi 跡見玉枝, as Duer continued to work in watercolour on laminated paperboard known as *shikishi*. Her subject matter changed, however. In Japan, Gyokushō was known to paint conventional Japanese subject matter such as Mount Fuji and cherry trees.³ In Victoria, she surprisingly did not paint Mount Baker or the many Japanese

cherry trees that by the late 1930s adorned many of the city's streets. Instead, she gravitated towards representing indigenous plants that she encountered, using Japanese aesthetic principles and brush strokes learned as a student of Atomi.[†]

Gyokushō's 1941 *Kamas* depicts the purple-flowered wild onions that grow in this region. As a composition, *Kamas* recalls *Nihonga* conventions of representing purple iris plants found in Japan, specifically with her articulation of the sword-like leaves. Gyokushō's translation of the image of an iris into *kamas* was not limited to her painted work. After the war, she sent *kamas* bulbs to family members in Japan, inflecting the land over there with identity from here.⁴

The theme of translation plays out in her work in other ways, as well. The medium of *shikishi* is often used to express well wishes in Japan. Elizabeth Duer not only made greeting cards for the Maltwoods, but she also held a contract with the

Hallmark card company.⁵ Duer, thus, moved *shikishi* into the realm of the Western greeting card.

The exhibition itself is also a project of translation. In Japan, *shikishi* are often displayed in specially designed scroll holders or frames; Elizabeth Duer exhibited them in her own home on a shelf.⁶ The exhibition is designed to exhibit Duer's paintings on *shikishi* and to draw upon Japanese and Western conventions including *shikishi* scroll holders, Western-style frames, and displays on a shelf.

Curatorial Team:

Carolyn Butler Palmer
Associate Professor, Legacy Chair
Art History and Visual Studies,
University of Victoria

Janice Okada, MMSt
Sooke, British Columbia

Mikiko Hirayama
Associate Professor of Asian Art History and Director
of Asian Studies, College of Arts and Sciences,
University of Cincinnati

Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō, *Kamas*, 1941.
Legacy Art Galleries no. M964.1.215. (Photo Credit: Holly Cecil)

玉蕉・エリザベス・イード・デュア
《カマス》 1941年
レガシー・アート・ギャラリーズ所蔵 (ホリー・セシル撮影)

[†] Since the exhibition closed in 2019, I discovered a painting of Mount Baker by Duer at Wayside House in Victoria, British Columbia.

序文

翻訳

『トランスレーション—玉焦・エリザベス・イェンド・デュア (1889–1951) の生涯と作品』は、イギリスと日本の血をひく画家・玉焦・エリザベス・イェンド・デュアを中心に、英・日・加の文化的境界線をめぐる思想、理論、美術制作、および人々の往来とその再構築について考察する展覧会である。「翻訳」という概念は、「イギリス人女性・エリザベス・イェンド・デュア」と「日本人画家・玉焦」としてのふたつのアイデンティティのはざまに生きつつ、ヴィクトリアで翻訳家として活動したデュアの生涯を振り返る上でも意義深いものといえよう。

カナダへ渡った後も、エリザベスは師である跡見玉枝の作風を受け継ぎ、色紙に日本画を描き続けた。しかし、作品の主題には変化が現れた。日本在住時は富士山、桜などの伝統的画題を好んだが、ヴィクトリアでの彼女は、ベイカー山も、1930年代末までに市内のあちこちに植えられていた桜も描かず、跡見玉枝から学んだ日本的な感性と技術によって、ヴィクトリア土着の草花を描くようになったのである。

1941年の「カマス」は、ヴィクトリアー帯に見られる、カマス（野生の玉ねぎ）の紫の花を描いたものである。刀のような形の葉と紫の花の組み合わせは、日本画で好まれるカキツバタの翻案とも考えられよう。戦後、エリザベスはカマスの球根を日本にいる家族に送り、カナダの自然を日本に紹介するなど、絵画以外にも日加間の交流に貢献した。

「翻訳」というモチーフはエリザベスの作品において大きな位置を占めるといえよう。色紙とは古来、和歌、俳句、書画などを贈るために使われるが、エリザベスは自ら描いた色紙絵を、グリーティングカードがわりにキャサリン・モルトウッド一家に送ることがしばしばあった。そればかりか、グリーティングカードのデザイナーとして大手のグリーティングカード会社、ホールマークと契約を結ぶに至ったのである。

本展の展示方法そのものも「翻訳」の実験であると言える。通常、色紙は軸装または額装して展示されるが、エリザベスは自らが描いた色紙絵を自宅の棚に

並べて楽しんだ。本展では、軸装、額装、展示ケースといった、和風と洋風の展示方法を併用してデュアの色紙絵を展覧する。

キュレーター

キャロリン・バトラー＝パーマー
ヴィクトリア大学
美術史・視覚研究科
准教授・レガシー寄付基金特別教授

ジャニス・オカダ
博物館研究修士
ブリティッシュコロンビア州スーク

平山美樹子
シンシナティ大学 アジア研究科 准教授

玉焦は四点の落款を所有していた。上図はその一つと玉焦の署名 (ホリー・セシル撮影)

Nakahachi of Tokyo, Japan, *Portrait of Elizabeth Yeend Duer in Kimono*, c. 1920s. Duer Family Collection.

東京在住・「ナカハチ」撮影
「キモノを着たエリザベス・イード・デュアの肖像」 1920年頃
デュア家所蔵

Elizabeth Yeend Duer Gyokushō 玉蕉

Elizabeth Yeend Duer (1889–1951) was born in Nagasaki, Japan.⁷ Her father was an Englishman, Yeend Duer (1846–1921) and her mother a Japanese woman, Yasu Tsunekawa (née Zama, 1859–1936).⁸ Elizabeth grew up knowing much about both English and Japanese culture and language and learned to selectively deploy this knowledge, depending on context and the message she wished to convey.

The Duer family moved to the fashionable, westernized, Ginza district of Tokyo when Elizabeth was about ten years old. They kept an English-style house. The dining room, for example, was furnished with a European-style table and chair set, and the family used knives and forks, not chopsticks. Elizabeth was also practiced in the art of kimono wearing, which she likely learned from her mother.⁹ It is said that as an adult Elizabeth Duer only wore kimonos, presenting herself as a Japanese woman.

The Duers were early proponents of education for girls and women in Japan. Elizabeth studied *Nihonga*-style painting in the atelier of Gyokushi Atomi 跡見玉枝 (1859–1943), an institution dedicated to the artistic education of women. After some time studying with Gyokushi, Elizabeth took on the artistic identity of Gyokushō 玉蕉. It was while a student in Atomi's atelier that Duer made friends with Aiko Yamaguchi, a young Irish–American–Japanese woman.¹⁰

A British citizen, Elizabeth left Japan for Victoria, British Columbia in the fall of 1940, wearing Western-style clothes. War was on the horizon and Duer felt the tensions between Japan and England escalate.¹¹ In Victoria, she joined her first cousin and artist Katharine Emma Maltwood (née Sapsworth, 1878–1961) and Katharine's husband John, who had arrived in Victoria just two years earlier. Katharine's mother Elizabeth Sapsworth (née Duer) and Elizabeth's father (Yeend Duer) were siblings.

Unlike most Japanese Canadians, Elizabeth was not interned after the bombing of Pearl Harbor. She supported herself by working as a translator and teaching Japanese to officers headed to Burma in the military campaign against Japan.¹² Back in Japan, members of the Duer family were incarcerated as British sympathisers.¹³

Remarkably, Elizabeth continued to paint in the *Nihonga* style and signed her work using her Japanese artistic identity, Gyokushō. In 1941, she exhibited her work with the Island Arts and Crafts Society, publicly presenting herself as a Japanese artist, though Canada was at war with Japan.¹⁴

Portrait of Elizabeth Yeend Duer in Kimono was created in Japan during the first few decades of the twentieth century. Wearing a kimono, but with her hair styled in Western pin-tuck curls popular in the 1920s, Duer presented herself as either a modern Japanese or a Euro–Asian woman, overtly revealing her intercultural parentage.

エリザベス・イーン・デュアの全作品には、雅号の「玉蕉」の署名がある
(ホリー・セシル撮影)

玉蕉・エリザベス・イーン ド・デュア

エリザベス・イーン・デュアは、イギリス人のイーン・デュアを父に、日本人の恒川やす（旧姓座間）を母に、長崎に生まれた。幼少時から日英双方のの習慣や言語に親しみ、場面によってそれらを使い分けるすべを学んだ。

エリザベスが10歳の頃、デュア家は西洋風の流行の最先端を行く街・銀座に移り住んだ。一家はテーブルとイスがそなわった英国風の家に住み、ナイフとフォークを使って食事をした。母から着物の着方を教わったエリザベスは、成人後は和服しか着用せず、日本女性として生活した。

デュア家は、当時の日本では最先端であった女子教育の熱心な支持者であった。エリザベスは、女流日本画家・跡見玉枝の率いる画塾において多くの女性たちと共に画を学び、「玉蕉」の号を与えられた。この画塾にはアイルランド系アメリカ人と日本人の両親

を持つアイコ・ヤマグチがおり、エリザベスの親しい友人となった。

1940年の秋、イギリス国籍であったエリザベスは、洋服に身を包んでカナダへ移住した。第二次世界大戦が間近に迫り、日英関係は目に見えて悪化しつつあったのである。父方のいここにあたる画家・キャサリン・エマ・モルトウッド（旧姓サップスワース）は夫のジョンはとともに1938年にカナダに渡っており、エリザベスはモルトウッド家に身を寄せることとなった。キャサリンの母とエリザベスの父は姉弟であった。

真珠湾攻撃の後、日系カナダ人の多くは収容所に送られたが、エリザベスは収容所生活を免れ、日本攻撃に備えてビルマ（現ミャンマー）に向かうイギリス軍関係者に日本語を教えるなどして生計を立てた。一報、日本に残っていたデュア家の人々は敵国シンパとして収監された。

こうした中、エリザベスは自身の日本画に「玉蕉」と署名し、しかも 当時カナダと日本は戦争中であったにもかかわらず、1941年には日本人の画家としてア

일랜드・アーツ・アンド・クラフツ・ソサエティーの展覧会に作品を出品した。

「和服姿のエリザベス・イーン・デュアの肖像」は、1900年代から1930年代にかけて日本で撮影された写真である。エリザベスは着物に身を包みながらも、髪は1920年代に流行したピンタック・カールで整え、「近代的日本女性」と「アジア系欧州人」という自らの多文化的アイデンティティを体現している。

Translations: The Art and Life of Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō 玉蕉, 1889-1951

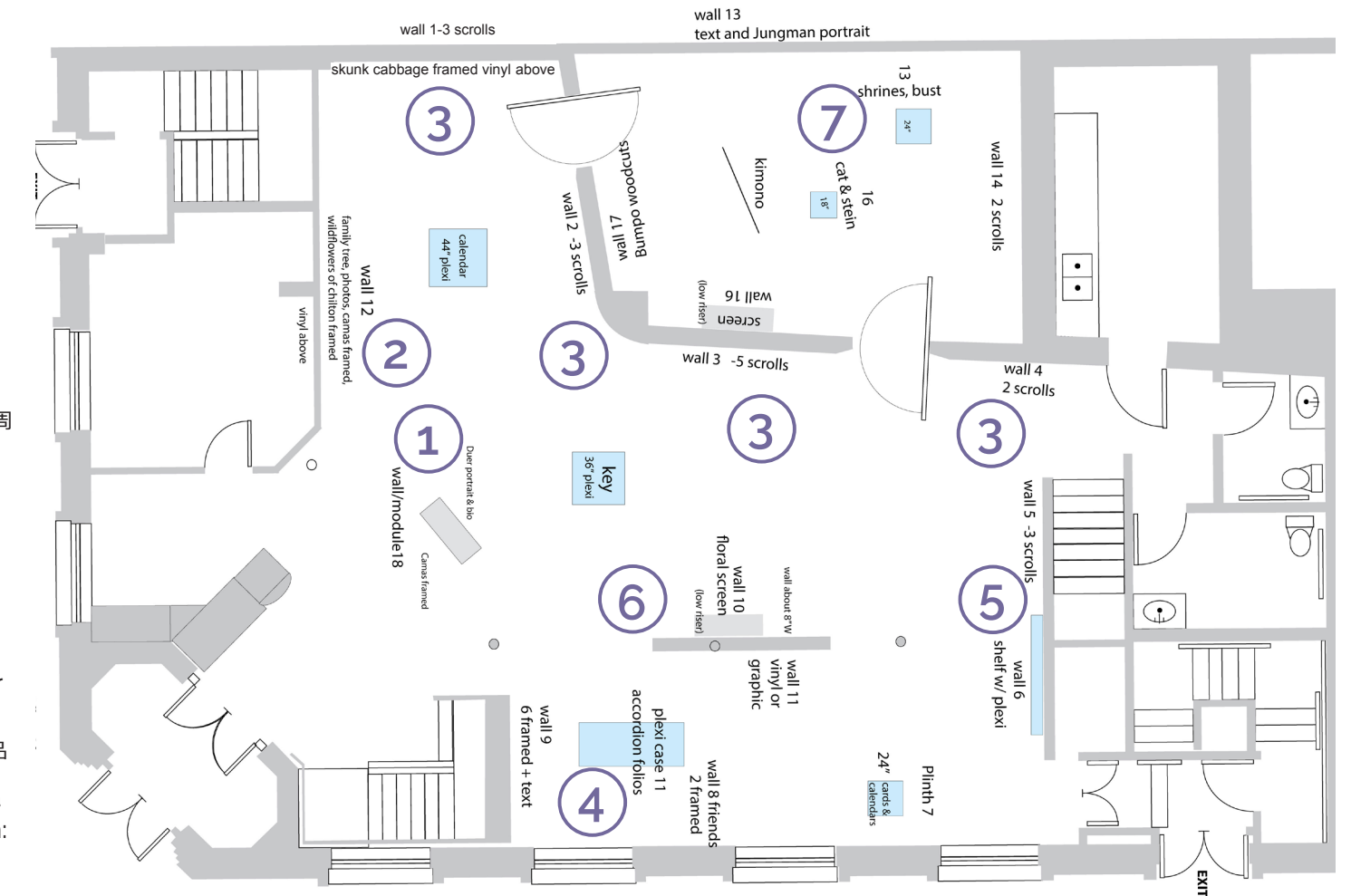
Exhibit Installation

翻訳
『トランスレーション—玉蕉・エリザベス・
イェンド・デュア（1889–1951）の生涯と作品』

展示内容

SECTIONS

1. Opening Panels
序文パネル
2. The Duer Family History
デュア家の歴史
3. *The Wildflowers Around Victoria Painted on Silk*
「絹本に描くヴィクトリア周辺の野生植物」
4. Artist Friends
画友たち
5. Commercial Art
商業美術
6. Other Works by Duer Exhibited
デュアによるその他の作品
7. The Katharine Emma Maltwood Collection: Research in Action
キャサリン・エマ・モルトウッド・コレクションの調査研究

Opening オープニング

Introductory panel with framed *Kamas* image,
opening of exhibition space.
(Photo Credit: Holly Cecil)

額装した「カマス」と展覧会入口の展示パネル

OPENING PANELS

Left: Introductory panel with framed *Kamas* image, opening of exhibition space.
(Photo Credit: Carolyn Butler Palmer)

Right: Backside of introductory panel with framed image of Elizabeth Yeend Duer.
(Photo Credit: Lindsay Kaisla)

左: 額装した「カマス」と展覧会入口の展示パネル (キヤロリン・バトラー＝パーマー撮影)

右: 展覧会入口パネルの裏側に飾られた玉蕉の写真 (リンジー・カイズラ撮影)

The Duer Family デュアー一家

View of 'The Duer Family' section.
(Photo Credit: Holly Cecil)

「デュアー族」に関する画像の展示 (ホリー・セシル撮影)

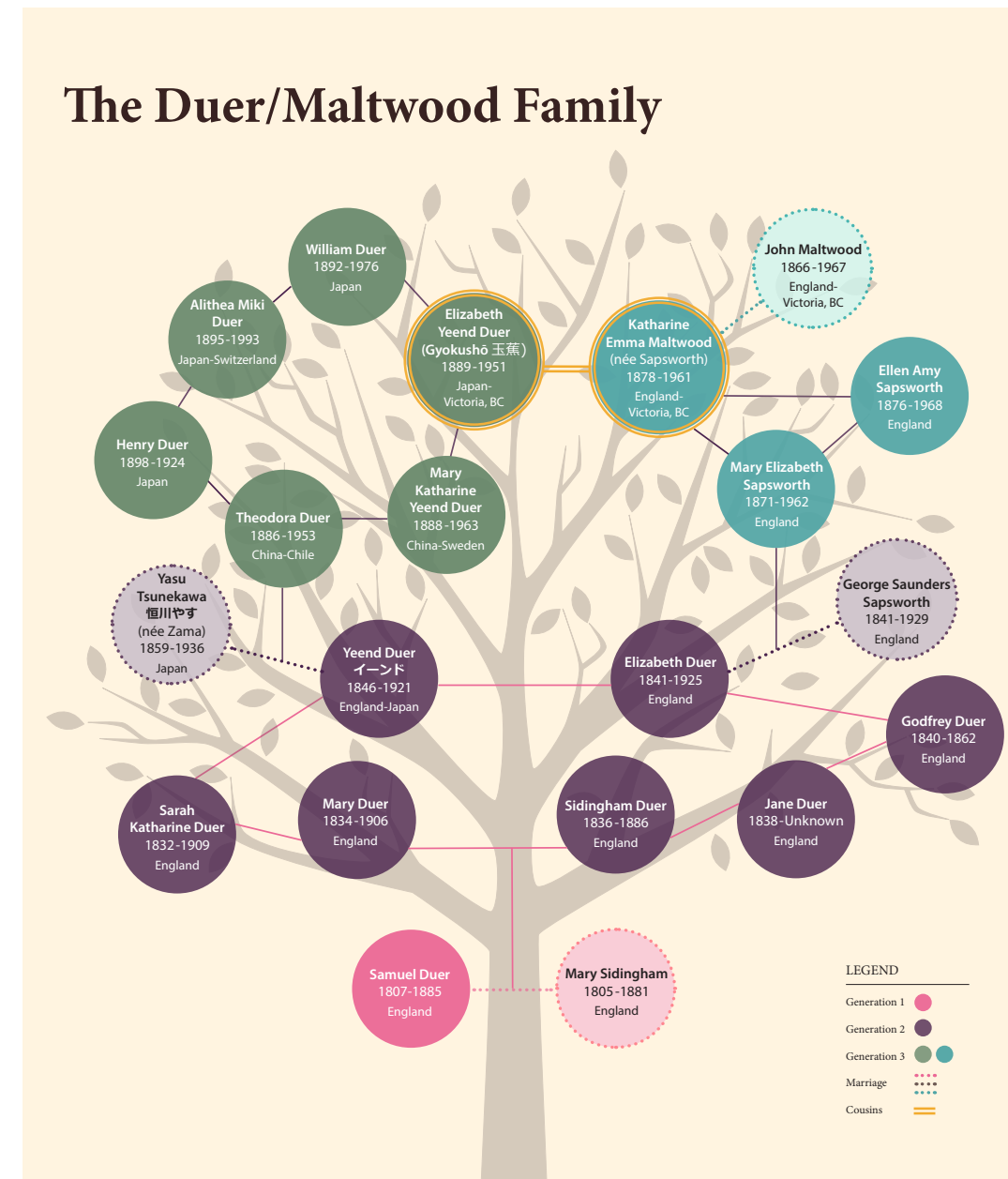
THE DUER FAMILY HISTORY

Duer-Maltwood Family Tree

Elizabeth Duer and Katharine Maltwood were first cousins. Elizabeth's father, Yeend Duer, was a brother to Katharine Maltwood's mother, who was also named Elizabeth Duer.¹⁵

デュア・モルトウッド一家の家系図

エリザベス・デュアの父とキャサリン・モルトウッドの母（エリザベスと同姓同名）は兄妹であったため、ふたりは従姉妹同士であった。

The Duer/Maltwood Family Tree, 2018.
(Design Credit: Lindsay Kaisla)

デュア/モルトウッド一家の家系図
(デザイン: リンジー・カイズラ)

Nakahachi, *Portrait of Yeend Duer and Yasu Tsunekawa*

n.d.
Photograph
University of Victoria Archives, Maltwood Fonds

This formal studio portrait of Yeend Duer (1846–1921) and Yasu Tsunekawa (1859–1936) shows Elizabeth's parents in a seemingly Western domestic interior. Her father, Yeend Duer, sits on a wooden European-style armchair with a stack of books at his left arm. He is wearing a wool suit that is in keeping with his English heritage. In contrast to Yeend's Western attire and the furnishings, Elizabeth's mother, Yasu, presents herself as very much a Japanese woman. She wears a heavy kimono and her hair is fashioned in the Shimada style. The photograph presents the Duers as a couple with distinctive cultural identities—English and Japanese.

There is no clear evidence of when or where Yeend and Yasu met. Yeend Duer, the son of a wealthy London baker, came to Nagasaki in the 1860s. Family histories suggest that Yasu was born near Nagasaki and may have spent some time in England working as a nanny for a family of former English missionaries to Japan. The couple may have met in Nagasaki or in London. Yeend and Yasu were married at the British Consulate in Shanghai in 1885.¹⁶ The Duers are known as one of the first "international" families in Japan.

**「ナカハチ」撮影
イード夫妻の肖像 制作年不詳**

写真
ヴィクトリア大学・モルトウッド文庫

西洋風の写真館で撮影された、エリザベスの両親・イード・デュアと経澤やすの写真。英国風の毛織のスーツを着用した父・イード・デュアは左腕に本を抱えて洋風の椅子に腰かけ、母・ヤスは袴の着物に島田髷という純日本的な装いである。ここには、イギリスと日本という二人の文化的アイデンティティが反映されている。

イードとやすの出会いについては謎に包まれている。イードは裕福な銀行家の息子としてロンドンに生まれ、1860年代に長崎に渡った。やすの遺族によると、彼女は長崎近郊に生まれ、在日経験のある宣教師一家の子守としてイギリスに居住したとされている。二人は上海のイギリス領事館で1885年に結婚し、日本では当時まだ珍しかった国際結婚の夫婦として知られるようになった。

Portrait of the Duer Family

c. 1901-1904

Photograph

Private Archives of Kei Sakayama
(Elizabeth Duer's niece)

Elizabeth had three sisters and two brothers. She is pictured here with her parents and siblings. Although married to the Englishman Yeend Duer, Yasu continued to use her attire to shape her identity as a Japanese woman. Yeend Duer and all of his children presented themselves in Western attire, however. They were an English family.

(Right to Left: Katharine, Elizabeth, Theodora, Yeend, Henry, Yasu, William, and Alithea Duer.)¹⁷

デュア一家の肖像 1901年から1904年頃

写真

ケイ・サカヤマ氏 (エリザベス・デュアの姪) 所蔵

エリザベスには全部で5人の兄弟姉妹がいたが、この写真には一家全員を写したものである。英国人のイード・デュアと結婚したのちも、やすは日本人女性として着物姿で通した。一方、イードと子供たちは洋服を着て、イギリス人一家として過ごしたようである。向かって左からキャサリン、エリザベス、セオドラ、イード、ヘンリー、やす、ウィリアム、アリセア・デュア。

The Wildflowers Around Victoria Painted on Silk

「絹本に描くヴィクトリア周辺の野生植物」

View of *The Wildflowers Around Victoria Painted On Silk* section.
(Photo Credit: Holly Cecil)

「絹本に描くヴィクトリアの野生植物」展示の様子
(ホリー・セシル撮影)

WHAT IS IN BLOOM?

Much research about local wildflowers has transpired since Duer's time. For example, DNA testing has changed the way some wildflowers are classified. With the help of Ethnobotanist Nancy Turner, we have provided the current plant names (scientific and common). Turner has also identified imported plants that are a part Duer's series. These imported plants are represented by an asterisk*.

We have also enhanced Canadian botanist Joseph Kaye Henry's work *Flora of Southern British Columbia and Vancouver Island (1915)* with the addition of Saanich-language (SENĆOŦEN) plant names as recorded in ethnobotanist Nancy Turner and Richard Hebda's 2012 book, *Saanich Ethnobotany: Culturally Important Plants of the WSÁNEĆ People*.

Selections from Duer's *The Wildflowers around Victoria Painted on Silk* series were displayed in the gallery on green (spring), yellow (summer), rust (autumn), and blue (winter) coloured silk scrolls representing the seasons. Duer was most prolific during the summer months.

The displayed paintings changed over the course of this twelve-week exhibition. The calendar guide depicted to the right was changed out each week, indicating what was in bloom on any given day at the gallery.

What is in Bloom? 開花中の花々

SPRING 春

Left 左	Centre 中	Right 右
 <p><i>Bird Cherry, Vegetable Oyster: Nuttallia cerasiformis, Salsify (Tragopogon porrifolius)</i> Created: 1941.05.27 Collection No.: M964.1.230 Current common and scientific names: Bird Cherry, Oyster-root, or salsify: <i>Oemleria cerasiformis, Tragopogon porrifolius</i> Japanese ウワズザクラ パラモンジン SENĆOŦEN Bird Cherry Fruit: ʔEXEN Bush: ʔEXEN ilĆ Oyster-root (Salsify) Name Unknown</p>	 <p><i>Yarrow, Camas: Achillea millefolium, Camassia leichtlinii</i> Created: 1941.04.17 Collection No.: M964.1.222 Current common and scientific names: Yarrow, Camas: <i>Camassia leichtlinii</i> (possibly <i>C. quamash</i>) Japanese セイヨウコギリソウ カマス SENĆOŦEN Yarrow ʔELIK ELP Camas KŁO,EL or SPÁNW</p>	 <p><i>False Solomon's Seal, Ladyslipper: Smilacina (racemosa or stellata), Calypso bulbosa</i> Created: 1941.04.15 Collection No.: M964.1.219 Current common and scientific names: Starflowered Solomon's seal, False Ladyslipper: <i>Maianthemum stellatum, Calypso bulbosa</i> Japanese ユキザサ アツモリソウ SENĆOŦEN Starflowered Solomon's seal Name Unknown False Ladyslipper, or Calypso SLIPES</p>

WINTER 冬

Left 左	Centre 中	Right 右
 <p><i>Snowberry, Bramble, Wild Rose: Symphoricarpos racemosus, Rubus macropetalus, Rosa nutkana</i> Created: 1941.01.29 Collection No.: M964.1.201 Current common and scientific names: Snowberry, Bramble, Wild Rose: <i>Symphoricarpos albus, Rubus ursinus, Rosa nutkana</i> Japanese セッコウゴク, ブランブル, ワイルド・ローズ SENĆOŦEN Snowberry Berries: PEKŦIYOS Bush: PEKŦIYOS ilĆ Bramble (Trailing Blackberry) Berries: SKELÁLNEW Vines: SKELÁLNEW ilĆ Wild Rose (Nootka or Hip Rose) Flowers: KÁLK; Fruit or hip: KÉLEK; Bush: KÉLEK ilĆ</p>	 <p><i>Bird Cherry (Osoberry), Red Alder: Nuttallia cerasiformis, Alnus rubra</i> Created: 1941.02.24 Collection No.: M964.1.202 Current common and scientific names: Bird Cherry, Red Alder: <i>Oemleria cerasiformis, Alnus rubra</i> Japanese エノノウズザクラ レッド・オールドー SENĆOŦEN Bird Cherry Fruit: ʔEXEN Bush: ʔEXEN ilĆ Red Alder Tree: SKÓLNELC Edible Inner Bark: SXAMET</p>	 <p><i>Madrona: Arbutus menziesii</i> Created: 1941.03.28 Collection No.: M964.1.213 Current common and scientific names: Madrona: <i>Arbutus menziesii</i> Japanese マドロナ SENĆOŦEN Arbutus (Pacific Madrone) KÉKELC</p>

SUMMER 夏

Left 左	Centre 中	Right 右
 <p><i>Wintergreen, Oregon Grape: Pyrola, Berberis aquifolium</i> Created: 1941.07.15 Collection No.: M964.1.245 Current common and scientific names: Wintergreen, Oregon Grape: <i>Pyrola asarifolia, Mahonia aquifolium*</i> Japanese ヒメコウジ, ヒイラギメギ SENĆOŦEN Wintergreen Name Unknown Oregon Grape Berries: SENI Plant: SENI, ilĆ</p>	 <p><i>Goats Beard, Red Elderberry: Aruncus sylvester, Sambucus racemosa</i> Created: 1941.06.23 Collection No.: M964.1.240 Current common and scientific names: Goatsbeard, Red Elderberry: <i>Aruncus sylvester, Sambucus racemosa*</i> Japanese ヤマブキショウマ, ニワトコ SENĆOŦEN Goatsbeard Name Unknown Red Elderberry Berries: ʔIWEK Bush: ʔIWEK ilĆ</p>	 <p><i>Douglas's Aster, Wild Honeysuckle: Aster douglasii, Lonicera ciliosa</i> Created: 1941.08.25 Collection No.: M964.1.249 Current common and scientific names: Douglas Aster, Orange Honeysuckle: <i>Symphotrichum subspicatum, Lonicera ciliosa*</i> Japanese ダグラス・アスター, オレンジ・ハニーサックル SENĆOŦEN Douglas's Aster Name Unknown Orange Honeysuckle KIDEAN ELP or KIDE or KIDE ET SPELKITE,</p>

FALL 秋

Left 左	Right 右
 <p><i>Common Thistle, Carum: Carduus lanceolatus, Carum gairdneri</i> Created: 1941.09.17 Collection No.: M964.1.251 Current common and scientific names: Common Thistle, Carum: <i>Crinum vulgare*, Daucus carota</i> Japanese アメリカオニアザミ, ヒメウイキョウ SENĆOŦEN Common Thistle S,ʔET,ilĆ or XEU,XEU,ELP Carum Name Unknown</p>	 <p><i>California Poppy, White Clover: Eschscholtzia, Repens</i> Created: 1940.na.na Collection No.: M964.1.457 Current common and scientific names: California Poppy, White Clover: <i>Eschscholtzia californica*, Ranunculus repens*</i> Japanese ハナビシソウ, シロツメクサ SENĆOŦEN California Poppy Imported (Name Unknown) White Clover Imported (Name Unknown)</p>

SUMMER 夏 (continued)

Outer Left 左外	Left 左	Centre 中	Right 右	Outer Right 右外
 <p><i>Tall White Bog Orchid, Huckleberry: Habenaria dilatata, Vaccinium parvifolium</i> Created: 1941.06.03 Collection No.: M964.1.233 Current common and scientific names: Tall White Bog Orchid, Huckleberry: <i>Plat-anthera dilatata, Vaccinium parvifolium</i> Japanese トール・ホワイト・ボグ・オーキッド ハツクルベリ SENĆOŦEN Tall White Bog Orchid Name Unknown Huckleberry Berries: S,KEKES Bush: S,KEKES ilĆ</p>	 <p><i>Goldenrod, Canada Thistle: Solidago lepida, Carduus arvensis</i> Created: 1941.06.30 Collection No.: M964.1.243 Current common and scientific names: Goldenrod, Canada Thistle: <i>Solidago canadensis, Crisium arvense</i> Japanese アキノキノノウ セイヨウトグアザミ SENĆOŦEN Goldenrod Name Unknown Canada Thistle S,ʔET,ilĆ or XEU,XEU,ELP</p>	 <p><i>Tansy, Catchfly: Tanacetum vulgare, Silene scouleri</i> Created: 1941.08.18 Collection No.: M964.1.248 Current common and scientific names: Tansy, Catchfly: <i>Tanacetum vulgare*, Silene scouleri</i> Japanese ヨモギギク ムントリナデシコ SENĆOŦEN Tansy SEWĀN Catchfly Imported (Name Unknown)</p>	 <p><i>Ocean Spray, Tiger Lily: Spiraea discolor, Lillium parviflorum</i> Created: 1941.06.17 Collection No.: M964.1.238 Current common and scientific names: Ocean Spray, Tiger Lily: <i>Halodiscus discolor, Lillium columbianum</i> Japanese オーシャン・スプレー オニユリ SENĆOŦEN Ocean Spray KÁTEL Tiger Lily Name Unknown</p>	 <p><i>Fireweed, Ragwort: Epilobium angustifolium*, Senecio jacobaea</i> Created: 1941.06.29 Collection No.: M964.1.242 Current common and scientific names: Fireweed, Ragwort: <i>Epilobium angustifolium*, Senecio jacobaea</i> Japanese ヤナギラン ヤコボロギク SENĆOŦEN Fireweed Imported (Name Unknown) Ragwort Name Unknown</p>

開花中の花々

デュアの没後、カナダの野生植物研究は大きな進歩を遂げた。DNAテストの手法が発展し、かつてとは異なる分類がなされるようになった植物もある。本展では民族植物学者・ナンシー・ターナー氏の研究に基づき、英語名とラテン語の学名を併記する。また、ターナー氏の研究の結果、デュアが描いた植物の中には外来種もあることが判明した。これらの植物は*をつけて表記する。

さらに、ジョセフ・ケイ・ヘンリーの先駆的研究、『南ブリティッシュ・コロンビアとヴァンクーヴァー島の草花』を補完する意味で、ナンシー・ターナーとリチャード・ヘブダによる『サニッチの民族植物学——サニッチ文化における重要な植物』（2012年刊行）に記録されたサニッチ語の植物名を併記する。

「絹本に描くヴィクトリア周辺の野生植物」シリーズの作品は、緑（春）、黄色（夏）、臙脂（秋）、

青（冬）、とそれぞれの季節に応じた色で軸装して展示する。デュアは夏の間もっとも多作であった。

12週間の展覧会期間中、展示替えを行います。今日どの花が見られるかは、展示カレンダーをご参照ください。なお、作品の一部でラテン語と英語の植物名が間違っただスペルで表記されていますが、キャプションではそれらの間違いを訂正してあります。

WILDFLOWERS SERIES

Within months of Duer's arrival in Victoria, she undertook a study of local wildflowers, *The Wildflowers around Victoria Painted on Silk* painting series. There is a meditative quality to Duer's creative process that involved regularly walking the land, close observation, and documentation of local wildflowers as they bloomed, creating a floral calendar of sorts. Each of her paintings in the series is dated, signed with her painterly name Gyokushō 玉蕉, and bears one of her four seals.

Gyokushō's compositions and method are reminiscent of the meditative process of *ikebana*, the Japanese art of floral arrangement. The art of *ikebana* is premised on a close and meditative relationship with nature as the artist harvests the plants for display. *Ikebana* arrangements are often upright, and symmetry is often created through groups of three. The arrangements are often exhibited alongside scroll paintings. Gyokushō's compositions register a similar aesthetic symmetry.

Duer eventually assembled the painting series into a portfolio. Drawing upon Canadian botanist Joseph

Kaye Henry's *Flora of Southern British Columbia and Vancouver Island* (1915), she carefully identified each flower, noting both their Latin and English names.[†] There is also something very scientific about Duer's documentary method. Her father, Yeend Duer, was an amateur entomologist, and perhaps she drew upon his practice of collecting and documenting insects in her own paintings of local wildflowers.^{††}

[†] She makes note of Henry's 1915 *Flora of Southern British Columbia and Vancouver Island* on the back of some of the paintings in the series.

^{††} Yeend Duer was elected a member of the Entomological Society of London in 1867. See the *Journal of the Proceedings of the Entomological Society*, Feb 4, 1867, p. 1. He reappears as a member in the Society's publications in the years 1876 and 1907 suggesting a long time interest in entomology. Further evidence of his interest in entomology is registered by his 1908 order of a larva box from Watkins & Doncaster in London, as published on Bernd Lepach's Meiji Portraits website http://meiji-portraits.de/meiji_portraits_d.html#20090527093225031_1_2_3_61_1

Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō
Skunk Cabbage
March 5, 1941
University of Victoria Legacy Art Galleries
No. M964.1.204
(Photo credit: Legacy Art Galleries)

玉蕉・エリザベス・イード・デュア
《ザゼンソウ》 1941年3月5日
ヴィクトリア大学レガシー・アート・
ギャラリー所蔵
撮影：レガシー・アート・ギャラリーズ

Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō
Satin Flower or Grass widows
March 18, 1941
University of Victoria Legacy Art Galleries
No. M964.1.206
(Photo credit: Legacy Art Galleries)

玉蕉・エリザベス・イード・デュア
《イロマツイグサ》 1941年3月18日
ヴィクトリア大学レガシー・アート・
ギャラリー所蔵
撮影：レガシー・アート・ギャラリーズ

Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō
Dog tooth violet
March 7, 1941
University of Victoria Legacy Art Galleries
No. M964.1.205
(Photo credit: Legacy Art Galleries)

玉蕉・エリザベス・イード・デュア
《カタクリ》 1941年3月7日
ヴィクトリア大学レガシー・アート・
ギャラリー所蔵
撮影：レガシー・アート・ギャラリーズ

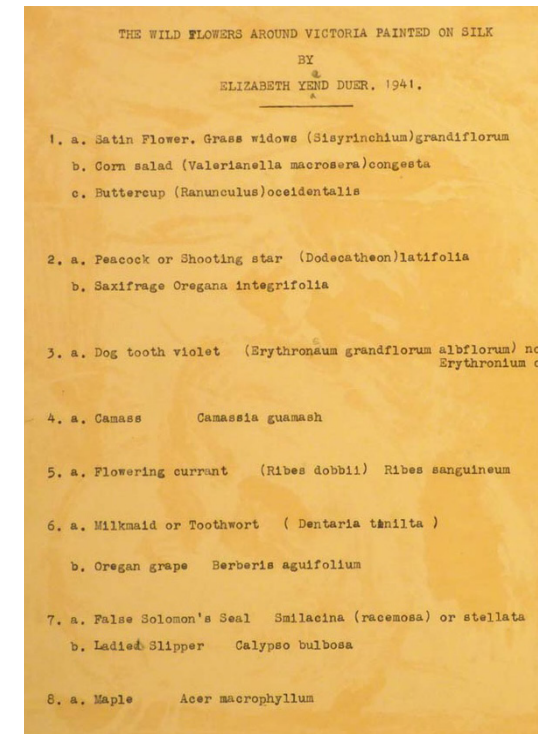
《絹本に描くヴィクトリアの野生植物》

ヴィクトリア到着の数か月後、エリザベスは早くも土着の野生植物を題材に《絹本に描くヴィクトリア周辺の野生植物》シリーズの制作に入った。彼女は定期的に各地を徒歩でまわり、草花を子細に観察し、開花時期を記録した暦を作成したのである。このシリーズの一枚一枚には、日付と「玉焦」の署名が入り、彼女が所有していた4点の落款のうち一つが押されている。

玉焦の構図と制作方法には、いけばなを思わせる瞑想的要素があるといえよう。芸術としての華道は、自然と人との直接的かつ瞑想的な交歓を基盤としている。いけばなは3の倍数で構成された直線的かつ左右対称の形状をとることが多く、しばしば掛軸と組み合わせてしつらえられる。玉焦の構図にも類似した左右対称性が見られる。

エリザベスは後に、自作の絵画を冊子体に仕立て、描かれた草花一つ一つのラテン語名と英語名を併記した。そ

の際、カナダ人植物学者・ジョセフ・ケイ・ヘンリーの著書『南ブリティッシュ・コロンビアとヴァンクーヴァー島の草花』（1915年刊行）を参考とした。彼女の手法は、昆虫マニアであった父が虫を収集し記録する方法を野生の草花のスケッチに応用した、科学的なものであった。

Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō, Index to *The Wildflowers Around Victoria Painted on Silk*, p. 1, 1941
University of Victoria Legacy Art Galleries No. Mg64.1.475
(Photo credit: Legacy Art Galleries)

玉焦・エリザベス・イード・デュア
《絹本に描くヴィクトリア周辺の野生植物》の索引

1941年

ヴィクトリア大学・レガシー・アート・ギャラリーズ所蔵

撮影：レガシー・アート・ギャラリーズ

Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō
Johnny jumping up, Salmon berry
March 26, 1941
University of Victoria Legacy Art Galleries No. Mg64.1.211
(Photo credit: Legacy Art Galleries)

玉焦・エリザベス・イード・デュア
《ジョニー・ジャンピング・アップとサーモンベリー》

1941年3月26日

ヴィクトリア大学レガシー・アート・ギャラリーズ所蔵

撮影：レガシー・アート・ギャラリーズ

Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō
Dogwood
n.d.
University of Victoria Legacy Art Galleries No. Mg64.1.261
(Photo credit: Legacy Art Galleries)

玉焦・エリザベス・イード・デュア
《ハナミズキ》 年代不詳

ヴィクトリア大学レガシー・アート・ギャラリーズ所蔵

撮影：レガシー・アート・ギャラリーズ

Artist Friends

画友たち

View of 'Artist Friends' section showing collaborations and works by Elizabeth Yeend Duer's various colleagues.
(Photo Credits: Holly Cecil)

「画友たち」の展示コーナーにおける玉蕉の友人達の作品
(ホリー・セシル撮影)

COLLABORATIONS

The co-creation of paintings was a convention within Atomi's circle of students. The collection at Atomi University includes a scroll depicting a gourd painted by Atomi and her students. In the East Asian artistic tradition, it was not uncommon for artists sharing the same stylistic heritage to collaborate on a painting. Sometimes such a collaboration would also feature inscriptions of poetry by a fellow painter, a monk, or a calligrapher. The collaborative practice at Atomi's atelier was in the spirit of this tradition.

Like Gyokushi Atomi 跡見玉枝, Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō 玉蕉 collaborated on paintings with artist friends. Duer's best friend, Aiko Yamaguchi Gyokushi 玉絲, was one of the two artists who painted with Duer on both of the collaborations in the University of Victoria art collection.

共同制作

跡見玉枝の画塾では、門人たちがしばしば共作を行った。跡見学園女子大学花蹊記念資料館には、玉枝と弟子たちによる「瓢箪図」が所蔵されている。東洋美術の世界では、流派を同じくする絵師が共同で一つの作品を制作したり、お互いの絵画作品に詩歌を揮毫することが多い。僧や書家などが書を寄せることもままある。玉枝塾での共作も、こうした伝統に則ったものと考えられる。

師の跡見玉枝と同様に、玉蕉もしばしば友人達と共作した。ヴィクトリア大学所蔵の2作品においては、親友の玉絲・山口愛子ともう一人の画家と共に筆をふるった様子うかがえる。

Gyokukou 玉蕉 (left), Gyokushō 玉蕉 (centre), Gyokushi 玉絲 (right)
Tree Peony, Rhododendron, Milkwort, Ladybug
Before 1940
Watercolour on *shikishi* (silk, cardboard, and paper)
UVic Legacy Art Galleries,
Maltwood Bequest M964.1.255
(Photo credit: Holly Cecil)

玉絲 (左)、玉蕉 (右・中央)
《牡丹、ツツジ、ヒメハギとカブトムシ》 1940年以前
水彩・色紙 (紙・絹・ボール紙)
ヴィクトリア大学美術コレクション モルトウッド家より寄贈
(ホリー・セシル撮影)

Koushuu 琇舟 (left), Gyokushō 玉蕉 (centre), Gyokushi 玉絲 (right)
Bamboo Water Pile in Garden, Narcissus, and Spear Flower
Before 1940
Watercolour on *shikishi* (silk, cardboard, and paper)
UVic Legacy Art Galleries,
Maltwood Bequest M964.1.458-12
(Photo credit: Holly Cecil)

琇舟 (右)、玉蕉 (中央)、玉絲 (左)
《筧とスイセンとカラタチバナ》 1940年以前
水彩・色紙 (紙・絹・ボール紙)
ヴィクトリア大学美術コレクション モルトウッド家より寄贈
(ホリー・セシル撮影)

Commercial Art

商業美術

Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō created artwork for sale. Some of her commercial artwork was sold at Bessie Fitzgerald's Wagon Wheel shop near Prospect Lake. In contrast to the documentary study of local wildflowers made just after her arrival, Gyokushō's art made for sale was rarely dated.¹⁸

玉蕉・エリザベス・イード・デュアは、作品を販売することもあった。その一部は、ベッシー・フィッツジェラルドがプロスペクト湖近くで開いた店・ワゴン・ホイール・ショップで売られたが、野生植物を描いた作品と異なり、日付がないものが多い。

Overall view of 'Commercial Art' installation. (Photo Credit: Holly Cecil)

Right: Various works, including greeting cards and a calendar, from Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō's artist portfolio. (Photo Credit: Holly Cecil)

Left: (Upper image, L-R) Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō, *White and Purple Orchids*, n.d.; Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō, *Orchid and Violet*, n.d.; Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō, *Untitled (Pink Orchid)*, n.d.

(Lower image, L-R) Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō, *Untitled (Pink Orchid Close Up)*, n.d.; Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō, *Untitled (Two Large Pink Orchids)*, n.d. (Photo Credit: Holly Cecil)

左：エリザベス・イード・デュアの画帖より、グリーティング・カード、カレンダーなどの作品
(ホリー・セシル撮影)

右：上段左より
玉蕉 (エリザベス・イード・デュア) «無題 (白と紫の蘭)»
制作年不詳

玉蕉 (エリザベス・イード・デュア) «無題 (蘭とスミレ)»
制作年不詳

下段左より
玉蕉 (エリザベス・イード・デュア) «無題 (ピンクの蘭)»
制作年不詳

玉蕉 (エリザベス・イード・デュア) «無題 (ピンクの大きな蘭二輪)»
制作年不詳
(ホリー・セシル撮影)

OTHER WORKS BY DUER EXHIBITED

Left: Various works from Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō's artist portfolio.
(Photo Credits: Holly Cecil)

Right: Elizabeth Yeend Duer—Gyokushō,
Untitled (Screen), after 1941.
(Photo Credit: Holly Cecil)

左: 画帖
(ホリー・セシル撮影)

右: 題名不詳 屏風 1941年以降
(ホリー・セシル撮影)

The Katharine Emma Maltwood Collection: Research in Action

キャサリン・エマ・モルトウッド・コレクションの調査研究

COLLECTIONS RESEARCH IN ACTION

Katharine Maltwood's art collection includes many objects and artwork that originated in Japan and paintings that were created by her cousin Elizabeth Duer. The University of Victoria acquired Maltwood's collection as a bequest in 1961. The Maltwood Collection forms the basis of the university's first art museum and gallery.

Research into Duer's life and art has opened up new paths of inquiry into the Maltwood Bequest Collection. The original registration records attribute work by Duer's associates, such as Aiko Yamaguchi and Gyokushi Atomi, to Elizabeth Duer. This evidence suggests that Duer's art collection was then absorbed into Maltwood's collection after Elizabeth's 1951 death. It also opens up new research questions about the Maltwood Bequest Collection as to whether objects created in Japan originally belonged to Maltwood or Duer, as exemplified by the objects and research questions presented in this section of the exhibition.

現在進行中の研究

キャサリン・モルトウッドの美術コレクションには、日本の美術品のほか、いとこのエリザベス・デュア の作品やデュア自身が所蔵した品々が含まれている。これらは、1961年にヴィクトリア大学に寄贈され、大学附属美術館・ギャラリー開設のきっかけとなった。

デュアの生涯と作品の調査研究が進むにつれ、モルトウッド・コレクションにも新たな光があたりつつある。コレクションが当館に寄贈された当時の記録では、山口愛子や跡見玉枝による作品がデュアの作品とされており、デュアが1951年に没した後、その所蔵品がモルトウッドの手に渡ったことが推測される。ここに展示される日本製の美術品の本来の所有者が二人のうちいずれであったのかも、いずれ解明されるであろう。

Nico Jungman, *Portrait of Katharine Emma Maltwood*

1905

Watercolour and gouache on paper

UVic Legacy Art Galleries,

Maltwood Bequest, M964.1.105

Katharine Emma Maltwood (1878–1961) was a writer, sculptor, and art collector. She was an alumna of the University of London's Slade School of Fine Art. Inspired by the anti-modernist sensibilities of the Arts and Crafts movement, Maltwood was interested in Medieval England and other seemingly “pre-modern” cultures such as Japan, according to Arts and Crafts proponents. Maltwood's interest in Japan and things Japanese was likely inspired by other factors as well. Since the 1850s, Japanese woodblock prints, *ukiyo-e* prints, and decorative arts had been making their way to England. In 1920, Maltwood travelled to Japan.¹⁹

Many European artists drew upon the compositional elements of *ukiyo-e* prints in their own work. Nico Jungman's *Portrait of Katharine Maltwood*, with its solid gold background and the inclusion of a red square seal in the upper left corner inflect the painting with aesthetic sensibility drawn from *ukiyo-e* prints to achieve a more “modern” look than that afforded by Western conventions of realism. This composition also provides potential clues to Maltwood's love of things Japanese while still presenting her very much as a European woman, given her attire and the fact she is seated on a leather chair.

ニコ・ユングマン キャサリン・エマ・モルトウツドの肖像

1905年

ヴィクトリア大学レガシー・アート・ギャラリー

モルトウツド家より寄贈 M964.1.105

キャサリン・エマ・モルトウツド(1878–1961)は、作家・彫刻家・美術コレクターとして活動した。ロンドンのスレード美術学校を卒業したキャサリンは、反近代主義的アーツ・アンド・クラフツ運動に影響を受け、イギリス中世ほか日本などの伝統文化に関心を持った。1850年代以降イギリスで注目されつつあった浮世絵や装飾美術も、彼女の日本への興味を高めたことであろう。モルトウツドはその後、1920年に日本を訪れた。

近代ヨーロッパ絵画には、浮世絵版画の構図を応用した作品が多くみられる。ニコ・ユングマンによるこの肖像画の平面的な金色の背景と、キャンバスの左上にある落款を模した赤い正方形のマークにも浮世絵の影響がうかがわれ、西洋の伝統的写実主義とは異なるモダンな雰囲気を出している。モルトウツドは洋服を着て皮張りの椅子に座った姿で西洋人の女性として描かれているが、作品自体にはモルトウツドの日本美術への関心が反映されている。

Left: (Upper image, L-R) Unknown, *Buddha Head from Japan*, c. 1184-1332; Unknown, *Shrine to Buddha from Japan*, n.d.

(Lower image, L-R) Possibly Elizabeth Duer and others, *Screen with Japanese Calligraphy*, n.d.; Unknown, *Undergarment for Kimono (Naga-juban)*, c. 1930. (Photo Credits: Holly Cecil)

Right: Overall view of section featuring portrait of Katharine Maltwood at left. Nico Jungman, *Portrait of Katharine Emma Maltwood*, 1905. (Photo Credit: Holly Cecil)

左: 上段左より
作者不詳 仏頭 (日本、1184-1332年頃)

厨子 (日本、年代不詳)

下段左より
デュアおよび氏名不詳の画家 貼交屏風
年代不詳

作者不詳
長襦袢 1930年頃
(ホリー・セシル撮影)

右: ニコ・ユングマンによるキャサリン・モルトウツドの肖像(1905年制作) が展示されたギャラリーの一角 (ホリー・セシル撮影)

Possibly Elizabeth Duer and others
Screen with Japanese Calligraphy

n.d.

Paper, wood, and ink

UVic Legacy Art Galleries,

Maltwood Bequest, M964.1.48

Screens are commonly used to create separate temporary spaces in Japanese homes. This screen made of paper resembles the construction of the *Untitled* floral screen created by Elizabeth Duer, currently on display in the large gallery. The panels with Japanese calligraphy on slips of paper called *tanzaku* are currently under investigation. We hypothesize that the calligraphy are well wishes given to Duer when she left Japan that Duer gathered together to make the screen. The overall composition is similar to the effect of a Japanese wish tree, a tree from which votive offerings are hung. It is very likely that Duer created this screen during the 1940s.[†]

[†] I am indebted to Janice Okada for this observation.

作者不詳
貼交屏風

紙・板・墨

ヴィクトリア大学レガシー・アート・ギャラリー

モルトウッド家より寄贈 M964.1.48

屏風は、日本家屋において装飾および室内の間仕切りとして使われる。七夕飾りを想起させるこの作品は、本展で展示されている花を描いた屏風との類似性が指摘されるが、詳細は今後の調査研究が待たれる。短冊が貼り交ぜ状に配せられたこの作品は、デュアが日本を離れた際に友人達から贈られたものと想像され、制作年は1940年代とみられる。

NOTES

¹ Edward Duer Family Archive, Letter from Elizabeth Duer to her brother William Duer, November 17, 1950.

² Edward Duer Family Archive, Letter from Elizabeth Duer to her brother William Duer, November 17, 1950.

³ Edward Duer, email to Carolyn Butler Palmer, "Elizabeth Duer," March 7, 2011.

⁴ Edward Duer Family Archive, Letter from Elizabeth Duer to her brother William Duer, November 17, 1950.

⁵ Supreme Court of British Columbia, Elizabeth Duer Estate Schedule, in "In the Matter of the Estate of Elizabeth Yeend Duer," GR-3016, British Columbia Supreme Court (Victoria), Probate, Estate Files, 1950-1951.

⁶ Carolyn Butler Palmer, interview with Meiko Eguchi, Tokyo, Japan, December 2012.

⁷ Brian Burke-Gaffney and Lane R. Earns, "Oura Biographies," in *Nagasaki: People, Places, and Scenes of the Nagasaki Foreign Settlement, 1859-1941*. <http://www.nfs.nias.ac.jp/page019.html#YD>

⁸ NYKline, "Ripples in Time," *SeaScope*, n.d., n.p.

⁹ Carolyn Butler Palmer, interview with Meiko Eguchi, Tokyo, Japan, December 2012.

¹⁰ Carolyn Butler Palmer, interview with Meiko Eguchi, Tokyo, Japan, December 2012.

¹¹ Carolyn Butler Palmer, interview with Meiko Eguchi, Tokyo, Japan, December 2012.

¹² Edward Duer Family Archives, Letter from Elizabeth Duer to William Duer, Aug 12, 1945.

¹³ Rosemary Alicia Brown, *Katharine Emma Maltwood, Artist, 1878-1961*, ex. Cat., Maltwood Art Museum and Gallery with Sono Nis Press, Victoria, B.C., 1951, p. 55.

¹⁴ "Island Arts and Crafts Society: List of Exhibitors," *Art & Artists in Exhibition: Vancouver 1890-1950*. <http://sim-publishing.com/bca/iacs-mem.htm>

¹⁵ Edward Duer, Email from Edward Duer to Carolyn Butler Palmer, "Elizabeth Duer," August 8, 2010.

¹⁶ NYKline, "Ripples in Time," *SeaScope*, n.d., n.p.

¹⁷ Edward Duer, Email from Edward Duer to Carolyn Butler Palmer, "Elizabeth Duer," August 8, 2010.

¹⁸ Supreme Court of British Columbia, Elizabeth Duer Estate Schedule, in "In the Matter of the Estate of Elizabeth Yeend Duer," GR-3016, British Columbia Supreme Court (Victoria), Probate, Estate Files, 1950-1951.

¹⁹ Katharine and John Maltwood are listed as passengers on the *M. Nakamura and the Empress of Asia*. See the following databases for more information:

UK and Ireland, Outward Passenger lists, 1890-1960, *M. Nakamura*, Departure April 24, 1920 from London, England to Yokohama, Japan.

Canada, Arriving Passengers Lists, 1865-1935, *Empress of Asia*, Departure from Yokohama, Japan and arriving August 16, 1920, Victoria, British Columbia, Canada.

Copyright © 2021 Carolyn Butler Palmer