

**University of
Zurich** ^{UZH}

Section for East Asian Art
ISEK Department of Social
Anthropology and Cultural Studies

SCHWEIZERISCHES NATIONAL
MUSEUM. MUSÉE NATIONAL
SUISSE. MUSEO NAZIONALE
SVIZZERO. MUSEUM NAZIONALE
SVIZZER. Landesmuseum Zürich.

BOOK OF ABSTRACTS

HEIDI FROM JAPAN: ANIME, NARRATIVES, AND SWISS RECEPTIONS

UNIVERSITY OF ZURICH
&
LANDESMUSEUM ZURICH

29-31 AUGUST 2019

European Association for
Asian
Art and
Archaeology

JAPANFOUNDATION
国際交流基金

Schweizerisch-Japanische Gesellschaft
Swiss-Japanese Society スイス・日本協会

TABLE OF CONTENTS

SYMPOSIUM ABSTRACT	2
PANEL 1: BEGINNINGS	4
PANEL 2: TRANSLATION PROCESS	11
PANEL 3: <i>LOKEHAN</i>	23
PANEL 4: ANIME PRODUCTION	33
PANEL 5: GLOBAL RECEPTIONS	34
PANEL 6: ANALYSIS OF «HEIDI»	41
KEYNOTE SPEECH	46

SYMPOSIUM ABSTRACT

A Japanese anime series アルプスの少女ハイジ *Arupusu no shōjo Haiji* (English: *Heidi, Girl of the Alps*) was created in 1974 by Isao Takahata, Hayao Miyazaki and others and became an international hit during the following decades. Not only was the anime phenomenally popular in Japan, but it has since been shown in dozens of other countries and dubbed into many different languages.

The images and ideas of the Japanese anime were based not only on Johanna Spyri's original *Heidi* books but also on actual images of Switzerland, gathered through travels in Switzerland in 1973 by a four-man Japanese production team: the first time that this experiment was attempted.

The anime became so popular across the world that it has successfully become a symbol of Switzerland and its inhabitants, and has brought forth strong yet differentiated reactions, depending on background and nationality of audiences. It has become the lens through which many people across the world see Swiss culture.

The symposium and its accompanying museum exhibition will deal with a number of key issues, including the problems of inter-cultural transfer and cultural appropriation, the roles of an imagined and idealized Switzerland, the receptions of Switzerland across the globe, the use of *Heidi* as an advertising tool, and the power of the visual medium. The anime *Heidi* is a case study of how popular literature can impact not only individual and collective memories but also the imaginations of world-wide audiences.

Die japanische Anime-Serie アルプスの少女ハイジ *Arupusu no shōjo Haiji* (Deutsch: *Heidi, das Mädchen der Alpen*) wurde 1974 von Isao Takahata, Hayao Miyasaki und anderen kreiert und wurde in den darauffolgenden Jahrzehnten ein internationaler Erfolg. Der Anime war nicht nur unglaublich populär in Japan, sondern wurde seitdem in dutzenden anderen Ländern gezeigt und in vielen verschiedenen Sprachen synchronisiert.

Die Bilder und Ideen der japanischen Animationsserie basierten nicht nur auf den ursprünglichen *Heidi*-Büchern von Johanna Spyri, sondern auch auf tatsächlichen Abbildungen der Schweiz, welche das vierköpfige Produktionsteam aus Japan 1973

während einer Reise durch die Schweiz gesammelt hatte. Dies war das erste Mal, dass ein solches Unterfangen in Angriff genommen wurde.

Die weltweite Popularität des Anime liess ihn erfolgreich zu einem Symbol der Schweiz und seiner Bewohner werden. Die verschiedenen Hintergründe und Nationalitäten der Zuschauer des Anime führten dazu, dass die Reaktionen auf den Anime stark, jedoch differenziert ausfielen. Auf diese Weise wurde der Anime das Medium, durch welches zahlreiche Menschen weltweit die Schweizer Kultur wahrnehmen.

Das Symposium und die dazugehörige Museumsausstellung setzten sich mit einer Anzahl wichtiger Themen auseinander, darunter Fragen des interkulturellen Austausches und der kulturellen Appropriation, die Rolle einer imaginären und idealisierten Schweiz, die Rezeption der Schweiz in der Welt, die Verwendung Heidis als Werbeträger und der Einfluss visueller Medien. Der Anime *Heidi* ist ein Paradebeispiel für die Wirkung der populären Medien, nicht nur auf das individuelle und kollektive Gedächtnis, sondern auch auf die Vorstellungskraft eines internationalen Publikums.

PANEL 1: BEGINNINGS

Between Mignon and Momo. Facets of Heidi – Hardship Case, Nature Allegory, and Healing Myth

Prof. i. R. Dr. Dr. h. c. Hans-Heino Ewers
Goethe University Frankfurt

The figure of Heidi shows an amazing closeness to Goethe's Mignon and Momo, the heroine of Michael Ende's novel of the same name, probably the most prominent literary sisters of the Swiss Alpine girl. As with her older and younger sisters, Heidi's realistic, allegorical and mythical aspects flow into one another. The resulting ambiguity affects the two novel sections and shapes their history of receptions, which is full of controversial interpretations. Not least, the ambiguity contributes to the fact that the enigmatic figure of Heidi has virtually established itself as an archetype in Europe's cultural pictorial memory.

Zwischen Mignon und Momo. Facetten der Heidi-Figur – Sozialfall, Naturallegorie und Heilsmythos.

Prof. i. R. Dr. Dr. h. c. Hans-Heino Ewers
Goethe Universität Frankfurt am Main

Die Figur der Heidi weist eine verblüffende Nähe auf zu Goethes Mignon und zu Momo, der Heldin von Michael Endes gleichnamigem Roman, den wohl prominentesten literarischen Schwestern des Schweizer Almmädchens. Wie bei der älteren und der jüngeren Schwester so fließen auch bei Heidi realistische, allegorische und mythische Figurenzeichnung ineinander. Die hieraus resultierende Vieldeutigkeit greift auf die beiden Romanteile als ganze über und prägt deren Wirkungsgeschichte, die voller kontroverser Interpretationen ist. Sie trägt nicht zuletzt dazu bei, dass sich die schillernde Figur der Heidi im kulturellen Bildgedächtnis Europas geradezu als Archetypus festgesetzt hat.

Lessons from Heidi

Prof. Dr. Alfred Messerli
University of Zurich

According to Jürg Winkler, Heidi's fable is "timeless" and "even future readers will enjoy it and better understand the *call back to nature* in an increasingly technological world." On the other hand, the Germanist Peter von Matt writes that the greatest worldwide success of Swiss novel Heidi "proves the vitality of the Helvetic idyll in an almost oppressive way."

The urbanization process in the second half of the 19th century (distancing from nature, alienation, anonymity), which was perceived as a traumatizing process, is contrasted through a grand narrative with a supposedly original idyll, its interim loss, and its eventual recovery. This takes place dialectically through the medium of healing literature. This gives rise to numerous narrative necessities. Heidi must not have a mother, nor a father and she must spend part of her childhood with a "wild" grandfather. In this way, the natural environment of the Alps with its remoteness from civilization gains its necessary and decisive charge.

Banished to the disciplinary space of Frankfurt, Heidi experiences her decisive socializing impulses. Her return to nature is facilitated through her homesickness. In order for the socialization to work, she needs the consent of her grandfather; he must agree the attendance to church and school and thus make the belated socializing process possible. Heidi, and her grandfather enter the social world at the same time. The civilizing of the Alps follows the domestication and civilization of Heidi and her grandfather; the entry into the modern age takes place after their remythization.

Lektüre von Heidi

Prof. Dr. Alfred Messerli
Universität Zürich

Nach Jürg Winkler ist die Fabel von *Heidi* „zeitlos“ und „auch zukünftige Leser werden daran ihre Freude haben und in einer immer stärker technisierten Welt den Ruf *Zurück zur Natur* sogar noch besser verstehen.“ Für den Germanisten Peter von Matt hingegen stellt der größte Welterfolg der Schweizer Literatur, *Heidi*, „die Lebenskraft des helvetischen Idylls auf nahezu beklemmende Art unter Beweis.“

Dem als traumatisierend empfundenen Urbanisierungsprozess in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Naturferne, Entfremdung, Anonymität) wird in einer großen

Erzählung eine vermeintlich ursprüngliche Idylle, ihren zwischenzeitlichen Verlust und ihre endliche Wiedergewinnung gegenübergestellt. Das vollzieht sich im Medium einer heilenden Literatur gleichsam dialektisch. Daraus ergeben sich zahlreiche Notwendigkeiten der Erzählung. Heidi darf keine Mutter haben und keinen Vater; sie muss einen Teil ihrer Jugend bei einem ‚wildem‘ Großvater verbringen. Dadurch gewinnt der zivilisationsferne Naturraum der Alpen die notwendige, aber entscheidende Aufladung.

In den Disziplinierungsraum Frankfurt verbannt, erfährt Heidi entscheidende Sozialisationsimpulse. Über das Heimweh wird ihre Rückkehr in den Naturraum vorbereitet. Damit ihre Sozialisation funktioniert, braucht es das Einverständnis des Großvaters; er muss mit Kirchen- und Schulbesuch einverstanden sein und so die verspätete Vergesellschaftung ermöglichen. Sie, Heidi, und ihr Großvater betreten gleichzeitig die soziale Welt. Über die Domestizierung und Zivilisierung von Heidi und Großvater erfolgt nun auch die Zivilisierung der Alpen. Nach ihrer Remythisierung erfolgt der Schritt in die Moderne.

Is the German Language of Heidi Swiss? Aspects of Dialects that Express Intimacy

Dr. Yūta Daigi
Mie University

The purpose of this presentation is to clarify whether *Heidi* by Johanna Spyri (1827-1901) displays the characteristics of standard German language or Swiss German.

From a linguistic point of view, it is thought that the German-speaking region can be identified from the linguistic characteristics of a text. This is because differences in terms of the phonetic, lexical and grammatical points of view can determine the location where German was used. Looking at the case of "Heidi", it has often been mentioned that the novels bear the clear influence of standard German literary works of the late 19th century, such as Goethe's *Wilhelm Meister's Apprenticeship* and *Wilhelm Meister's Journeyman Years*. As pointed out in previous studies, such as Skrine (1994), it can be said that Spyri studiously avoided the use of Swiss German features in her work, and a close analysis of the text supports this point of view in several ways. it can. However, although *Heidi* was written in standard German, it is possible to identify a number of Swiss German or Swiss standard German elements. As pointed out by Shibasaki (2006), about 95% of German and Swiss written words, when viewed solely from vocabulary, are identical and it seems that there are almost no differences between the two. However, even though they share a common vocabulary, it may be said that there is actually a gap between usage in both language forms, as mentioned by Ammon et al. (2004) and Kumasaka (2011).

In this presentation, I will analyze *Heidi* from the various viewpoints, such as vocabulary appearance, co-occurring vocabulary, and the locations of such appearances in sentences, and search for Swiss-like elements. Through this process, I will discuss meanings contained in the use of dialectal elements. In the end, I will discuss the diminutive suffixes and the definite articles attached to proper nouns.

Quellenangabe / References:

Shibasaki, Takashi (2006): "Suisu-doitsugo hōgen no gengoteki tokuchō: Suisu-doitsugo hōgen no gakushuyō kyōzai wo tegakari ni." *Kinjō Gakuin Daigaku Ronshū, Jinbun Kagaku-hen*, 2(2): 25-50.

Ammon, Ulrich & Rhea Kyvelos (eds.) (2004): *Variantenwörterbuch des Deutschen: Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Lichtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol*. Berlin: Walter de Gruyter.

Kumasaka, Ryō (2011): *Suisu-doitsugo: Gengo kōzō to shakaiteki chii*. Sapporo: Hokkaidō Daigaku Shuppankai.

Skrine, Peter (1994): "Johanna Spyri's *Heidi*." *Bulletin of the John Rylands Library*. 76(3): 145.

Ist das Deutsch von Heidi schweizerisch? Dialektale Aspekte, die Intimität ausdrücken

Dr. Yūta Daigi
Mie Universität

Das Ziel dieser Präsentation ist es, zu klären, ob Johanna Spyris (1827-1901) *Heidi* die Charakteristiken des Standarddeutschen oder des Schweizerdeutschen aufweist.

Vom linguistischen Standpunkt her können die deutschsprachigen Regionen anhand der linguistischen Merkmale eines Textes identifiziert werden. Das liegt daran, dass die deutschen Sprachen aus der Sicht der Phonetik, Lexikologie und Grammatik regional differenziert werden. Betrachtet man den Fall von «Heidi», so wird oft erwähnt, dass diese Romane klare Einflüsse der literarischen Werke wie Goethes *Wilhelm Meisters Lehrjahre* und *Wilhelm Meisters Wanderjahre* aufweisen und deshalb deutliche Merkmale des Hochdeutschen haben. Frühere Studien wie jene von Skrine (1994) zeigten bereits auf, dass Spyri sorgsam alle schweizerischen Elemente in ihrem Werk vermied. Eine genaue Analyse des Textes unterstützt diese Annahme in verschiedenen Punkten. Dennoch können einige Elemente des Schweizerdeutschen oder des Schweizer Standarddeutschen identifiziert werden. So weist Shibasaki (2006) darauf hin, dass etwa 95% der deutschen und schweizerischen Wörter im Geschriebenen identisch sind und es fast keine Unterschiede zwischen den beiden zu geben scheint. Obwohl beide ein gemeinsames Vokabular teilen, erwähnen Ammon u. a. (2004) und Kumasaka (2011), dass es in beiden Sprachen bei der Verwendung tatsächlich Diskrepanzen gibt.

In dieser Präsentation werde ich Heidi anhand des auftauchenden Wortschatzes, der häufig auftretenden Wörter und der Satzstellung solcher Erscheinungen analysieren und werde nach schweizerisch scheinenden Merkmalen suchen. Durch diesen Prozess möchte ich die Diminutivsuffixe und die bestimmten Artikel, die dem Nomen vorangehen, erörtern.

Quellenangabe / References:

Shibasaki, Takashi (2006): "Suisu-doitsugo hōgen no gengtōki tokuchō: Suisu-doitsugo hōgen no gakushuyō kyōzai wo tegakari ni." *Kinjō Gakuin Daigaku Ronshū, Jinbun Kagaku-hen*, 2(2): 25-50.

Ammon, Ulrich & Rhea Kyvelos (eds.) (2004): *Variantenwörterbuch des Deutschen: Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Lichtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol*. Berlin: Walter de Gruyter.

Kumasaka, Ryō (2011): *Suisu-doitsugo: Gengo kōzō to shakaiteki chii*. Sapporo: Hokkaidō Daigaku Shuppankai.

Skrine, Peter (1994): "Johanna Spyri's *Heidi*." *Bulletin of the John Rylands Library*. 76(3): 145.

『ハイジ』のドイツ語はスイス的なのか。「親密さ」を示す方言的要素

大喜祐太

三重大学

本発表の目的は、ヨハンナ・シュペーリ (Johanna Spyri, 1827-1901) の作品『ハイジ』におけるスイスドイツ語的なないしスイス式標準ドイツ語的特徴を明らかにすることである。

言語学的観点から言えば、文章中の言語的諸特徴からドイツ語圏の地域性を特定できると考えられる。なぜなら、音声的・語彙的・文法的観点から見ると、ドイツ語はどの地域で使用されるかに応じて相違が見られるからである。『ハイジ』について見てみると、この19世紀後半の文学作品は、ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』と『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』から影響を受けているとしばしば言及される通り、標準ドイツ語的特徴を色濃く備えている。たしかに、Skrine (1994) などの先行研究によると、シュペーリは作品の中でスイスの特徴を持つ言語使用を避けており、実際にテキストを分析すれば、いくつかの点ではそうした事実を裏付けることができる。しかしながら、標準ドイツ語で書かれた『ハイジ』の中には、少なからずスイスドイツ語ないしスイス式標準ドイツ語的要素を確認できる。そもそも、柴崎 (2006) でも指摘されている通り、ドイツとスイスの書きことばについて、語彙だけで見ると約95%の語彙が共通しており、ほとんど差はないように感じられる。しかし、大部分が共通の語彙だとしても、Ammon *et al.* (2004) や熊坂 (2011) でも言及されているように、実際には両地域の用法には隔たりがあるとあってよい。

本発表では、出現語彙・共起語彙・出現箇所などの観点から『ハイジ』を分析し、文中に現れるスイスの要素を探り、さらに方言的要素が使用される意味について考えたい。中でも、指小接尾辞や固有名詞に付される定冠詞などについて議論する。

PANEL 2: TRANSLATION PROCESS

Animation and Education: From Heidi to the World Masterpiece Theater and Ghibli

Prof. Dr. Aki Nishioka
Ritsumeikan University

This presentation will examine the educational aspects of *Heidi, the Girl from the Alps* (1974, hereafter “anime *Heidi*”) and the genealogy formed by succeeding Japanese anime.

The anime “Heidi” is a feel-good growth story of a young orphan girl with simple but solid purpose in life. She is not discouraged by harsh circumstances and the natural environment around her and through various experiences finds happiness in her daily life and in her connection to nature. In addition, the simplicity and purity of a girl who fully embraces nature and other familiar surroundings also help to heal the hearts of the people around her. Before long, she finds true understanding and discovers her own place in life. In other words, this is a story of a girl who grows up and learns to stand on her own feet through her own initiative. Similar stories that describe the growth of young women through self-directed exertions are linked not only with the background of women's advancement into society during the 1970s, but also more broadly to the growing independence of children, regardless of gender, and even further, to “human independence.” As such, these stories can be considered to have meanings that are both educational and enlightening.

Similar stories centering on the spiritual and emotional growth of girls can be seen in various subsequent Japanese anime. For example, in the anime series of the World Masterpiece Theater series (Fuji TV) and in the feature anime by Studio Ghibli. The World Masterpiece Theater was the successor to the TV *Heidi* anime series and Nakajima Junzō, Kotabe Yōichi, Miyazaki Hayao, Takahata Isao, and other *Heidi* creators joined this production. From *Anne of Green Gables*, *Princess Sarah*, *Pollyanna*, *The Swiss Family Robinson: Flone of the Mysterious Island*, to *Cosette*, the various series featured the repeated depiction of true-to-life girls who, despite various adversities such as orphanage, bankruptcy, castaway, etc., bravely searched by themselves for their own places in life. In addition, the Studio Ghibli anime directed by Miyazaki and Takahata often depicted true-to-life girls as protagonists who actively overcome various challenges while dealing with topics of modern society such as the destruction of nature and the problems of scientific knowledge.

Of course, similar stories of a girl's growing maturity can also be found in Spyri's original narrative (1880) and the idea is not necessarily original to the anime *Heidi*. Nevertheless, the historical significance of the anime *Heidi* consists in the way that such a story has been processed into the medium of a popular entertainment anime. While the general trend of anime at that time was to show a princess's dream story, the anime *Heidi* and the subsequent Japanese anime in its genealogy are stories in which ordinary girls grow by relying on themselves. These productions are characterized by the free use of characters and compositional structures that allow the audiences to emphasize and support the subject. The story of women's independence, the origins of which can be sought in the world of children's literature and novels from the 19th century onwards, has in this way been transformed into an enlightenment dream story that involves the masses, not only children but also adults, who process the culture of learning through enjoyment. Since the 1970s, the anime *Heidi* has, so to speak, fostered new social and artistic values that display the possibilities of education and enlightenment in both Japanese anime and in worldwide animation cultures.

Animation und Erziehung: Von Heidi zum weltweiten Meisterwerk in Theater und Ghibli

Prof. Dr. Aki Nishioka
Ritsumeikan Universität

Diese Präsentation wird die Erziehungsaspekte von „*Alpenmädchen Heidi*“ (1974, hiernach „*Anime Heidi*“) und die darauffolgende Genealogie des späteren japanischen Anime behandeln. Der Anime „*Heidi*“ ist eine Wohlfühlgeschichte des Heranwachsens eines jungen Waisenmädchens mit einem einfachen, doch klaren Ziel im Leben. Sie lässt sich nicht von den schwierigen Umständen und ihrer Umgebung unterkriegen. Sie findet durch verschiedene Erfahrungen im alltäglichen Leben und in ihrer Verbundenheit zur Natur ihr Glück. Zusätzlich heilen die Einfachheit und Reinheit eines Mädchens, welches die Natur und andere ähnliche Umgebungen vollkommen akzeptiert, die Herzen der Menschen um sie herum. Bald darauf findet Heidi ihren Platz in der Welt und entwickelt ein wahres Verständnis für andere Leute. Anders ausgedrückt handelt es sich um die Erzählung eines Mädchens, welches aufwächst und durch ihre Eigeninitiative lernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Ähnliche Geschichten, die das Heranwachsen junger Frauen durch selbstinitiierte Anstrengungen thematisieren, stehen nicht nur in Verbindung mit der sich abzeichnenden Frauenbewegung in der Gesellschaft der 1970er, sondern auch mit

dem etwas breiter gefächerten Aufkommen der Eigenständigkeit der Kinder, egal welchen Geschlechtes, und der "Selbstbestimmung des Menschen". Als solche können die Bedeutungen, welche diese Theorien mit sich bringen, gleichzeitig als erzieherisch wie auch erleuchtend betrachtet werden.

In darauffolgenden japanischen Anime kann eine Zentrierung des spirituellen und emotionalen Wachstums von Mädchen in einem ähnlichen Ausmass gefunden werden. Solche Werke sind zum Beispiel die Anime-Serie der *World Masterpiece Theater* (Fuji TV) und die Anime-Filme des Studio Ghibli. Das *World Masterpiece Theater* war der Nachfolger der animierten TV-Serie *Heidi* und Nakajima Junzō, Kotabe Yōichi, Miyazaki Hayao, Takahata Isao und andere Heidi-Schöpfer bildeten Teil des Produktionsteams. Serien wie *Anne auf Green Gables*, *Die kleine Prinzessin Sara*, *Wunderbare Pollyanna*, *Familie Robinson* und *Cosette* repetierten die Darstellung eines lebensnahen Mädchens, welches sich trotz Widrigkeiten wie eine Existenz als Waise, Mittellosigkeit, Schicksal als Verstossene etc. alleine einen Platz im Leben sucht. Zusätzlich portraitierte das Studio Ghibli von Miyazaki und Takahata lebensechte Mädchen als Protagonistinnen, die aktiv verschiedenste Herausforderungen überwinden, während Fragen der modernen Gesellschaft wie die Zerstörung der Natur oder Probleme der wissenschaftlichen Erkenntnis angesprochen werden.

Natürlich finden sich ähnliche Geschichten, welche das Heranwachsen eines Mädchens thematisieren, auch in Splyris Originalnarrativ (1880) und eine derartige Idee ist nicht einzigartig für den Anime. Dennoch liegt die historische Wichtigkeit des Anime *Heidi* in der Art, wie eine solche Erzählung in das populäre Unterhaltungsmedium Anime übertragen wurde. Während dieser Zeit neigte der allgemeine Trend im Anime dazu, eine Prinzessin in einer fabelhaften Märchenwelt zu zeigen. Der Anime *Heidi* und die darauffolgenden japanischen Animationen sind in ihrer Entwicklungsgeschichte ein Typ von Erzählung, in der gewöhnliche Mädchen sich weiterentwickeln, indem sie sich auf ihre eigene Stärke stützen. Diese Produktionen zeichnen sich durch die freie Verwendung von Charakteren und Kompositionsstrukturen aus, die es den Zuschauern erlauben, sich mit dem der Figur zu identifizieren und sie zu unterstützen. Die Geschichte der Frauenbewegung, deren Anfänge in der Welt der Kinderliteratur und der Romane des 19. Jahrhunderts gefunden werden können, verwandelte sich auf diese Weise in einen Traum der Aufklärung, der die Massen, zu denen nicht nur Kinder sondern auch Erwachsene gehören, miteinbezieht und ihnen die Freude am Lernen durch Unterhaltung nahebringt.

Seit den 1970ern hat der Anime *Heidi* sozusagen neue soziale und künstlerische Werte begünstigt, welche die Möglichkeiten des Lernens und der Aufklärung in der japanischen sowie in anderen Animationskreisen der Welt aufzeigen.

「アニメーションと教育ー『アルプスの少女ハイジ』から世界名作劇場シリーズ、ジブリまで」

西岡亜紀
立命館大学

本発表は、『アルプスの少女ハイジ』（1974、以下アニメ『ハイジ』）が持った教育的側面と、それが後続する日本のアニメーションのなかでどのような系譜を成しているかということをめぐる考察である。

アニメ『ハイジ』は、素朴ながらも確かな意思を持つ幼い孤児の少女が、前向きに成長する物語である。少女は厳しい境遇や自然環境にもくじけず、ささやかな日々の生活や自然とのつながりに幸福の種を見つけながら、さまざまな経験をする。また、自然や身近な他者を全的に受け入れる少女の素朴さと純粹さは、周囲の人々の心の助けともなる。やがて少女は、確かな理解者や自分の居場所を見つけていく。つまりこれは、一人の女子が自分主導で自立し、成長する物語である。そうした自力本願の女子の成長物語は、1970年代の女性の社会進出を促す時代背景と連動することはもちろんのこと、より広く、男女を問わず子どもの自立、さらに言えば「人間の自立」とは何かを示唆する教育的・啓蒙的な意味を持つものと考えられる。

このような少女の成長物語は、その後の日本のアニメーションのなかに継承されていく。たとえば、世界名作劇場シリーズ(フジテレビ)とジブリ作品がその例である。世界名作劇場は『ハイジ』の後継のTVアニメシリーズである。中島順三、小田部羊一、宮崎駿、高畑勲はじめ、ハイジの制作陣の多くが制作に加わった。『赤毛のアン』『小公女セーラ』『ポリアンナ』『南の島のフローネ』から『コゼット』に至るまで、孤児、破産、漂流など少女の試練の形はさまざまだが、逆境にもかかわらず正しく健気に「自力で」生き方を模索する等身大の少女が繰り返し描かれている。また、宮崎と高畑が監督を務めたジブリ作品では、等身大の少女を主人公に、そこに自然破壊や科学知の見直しなどの現代社会の課題を絡めながら、さまざまな困難を能動的に乗り越えていく女子の物語が描かれるのである。

もちろんこうした少女の成長物語は、シュペーリの原作（1880）にも見られるものであり、必ずしもアニメ『ハイジ』のオリジナルではない。しかし、まさにそうし

た物語を娯楽アニメーションというメディアに加工したことにこそ、アニメ『ハイジ』の歴史的な意義がある。当時の世界のアニメーションがプリンセスの夢物語にとどまっていたのに対し、アニメ『ハイジ』とその系譜に位置する日本のアニメーションは、普通の女子が「自力で」成長する物語を、聴衆が感情移入しやすいキャラクター造型や画面構成を駆使して、聴衆に提供したのである。いわば19世紀以降の児童文学や小説などの世界に源流が求められる女子の自立の物語を「啓蒙的な夢物語」に生まれ変わらせ、子どものみならず大人をも含んだ大衆を巻き込む「楽しみながら教わる」文化に加工した。いわばそれは、1970年代以降の日本や世界のアニメーションに、教育や啓蒙の可能性という新しい社会的、芸術的価値を育んだのである。

The Descendants of Heidi in Japanese Novels and Manga

Prof. Dr. Hiroaki Sekiguchi
Meiji University

Since *Heidi* was first translated into Japanese by Yaeko Nogami in 1920, the Heidi narrative has appeared in countless translations and adaptations, including novels and manga, thereby creating new images of Heidi. In this presentation, I will consider such adaptations by looking at the reception of the original novel and the changes brought forth in the adaptations, through a chronological focus on manga and novel versions.

In his *Otoshibanashishū* (1952, "Collection of Comic Stories") from the parody collection of world literature, Jun Ishikawa imagined the story of the later lives of Clara and Peter in the face of war. The fire-ravaged ruins in the background of the work is deeply related to the author's own literary philosophy. After Ishikawa, several other post-Heidi works describe the lives of Clara and Dete.

Even in manga, many works have been written, from adaptations based on the originals, ranging from completely original works to parody. They drew portraits of a female figure who grew up with a strong sense of self-awareness, of a kind that had not existed in Japan, and opened new horizons in the genre of manga for girls. I would like to emphasize, however, that certain aspects, such as the Christian theme of the original text, remained blind spots in the new adaptations.

Die Nachfolger Heidis in japanischen Romanen und Manga

Prof. Dr. Hiroaki Sekiguchi
Meiji University

Seit *Heidi* erstmals 1920 von Yaeko Nogami ins Japanische übersetzt worden war, erschienen unzählige Übersetzungen und Adaptionen, inklusive Romane und Manga, welche ein neues Bild von Heidi schufen. In meiner Präsentation werde ich solche Adaptionen berücksichtigen, indem ich die Rezeption des Originalromans und die Veränderungen, welche die Adaptionen mit sich brachten, untersuche, wobei der Fokus auf der chronologischen Sicht der Manga- und Romanversionen liegt.

Jun Ishikawa stellte sich in seiner Sammlung von Parodien der Weltliteratur mit dem Titel *Otoshibanashishū* (1952, "Sammlung lustiger Geschichten") vor, wie das spätere Leben von Clara und Peter in Kriegszeiten aussieht. Die feuerverwüsteten Ruinen, die im Text als Kulisse dienen, stehen in Verbindung mit der literarischen Philosophie des

Autors. Nach Ishikawa beschrieben diverse andere post-*Heidi* Werke das Leben Claras und Detes.

Selbst im Medium Manga wurden zahlreiche Werke veröffentlicht, wovon einige auf den Originalromanen basieren, während andere komplett eigenständige Werke oder Parodien sind. Diese Adaptionen zeichnen ein Bild von weiblichen Figuren, welche mit einem starken Selbstverständnis aufwuchsen. Eine derartige Darstellung hatte in Japan zuvor noch nicht existiert und sie eröffnete für das Genre der Mädchenmanga neue Horizonte. Jedoch möchte ich unterstreichen, dass gewisse Aspekte, wie die christlichen Themen im Originaltext, in den neuen Adaptionen ein blinder Punkt blieben.

日本の小説と漫画に見るハイジの後裔たち

関口裕昭
明治大学

『ハイジ』は1920年に初めて野上弥生子によって日本語に翻訳されて以来、数え切れないほどの翻訳、翻案、および創作された小説、漫画のなかで新しいハイジ像を生み出してきた。本発表では、幾つかの翻案ものにおいて、原作どおり受容され、あるいは改変された箇所を年代を追って確認しながら、特にマンガと小説における受容を考察する。

石川淳は『おとしばなし集』(1952)という世界文学のパロディ集において、その後のクララとペーターが戦争に直面してどう生きるかを、新たに創造した。作品の背景となる「焼跡」は、彼自身の文学理念とも深くかかわっている。石川の後もいくつかの、『ハイジ』後のクララやデーテを描いた作品が書かれている。

マンガでも、原作を踏まえた「翻案もの」から全くのオリジナルやパロディまで、数多くの作品が書かれている。それらは、日本にはなかった、たくましい自己を持って成長していく女性像を描き、少女漫画のジャンルに新境地を開いた。しかし原作にあるキリスト教的精神を見落としているなど、隠れた盲点があったことなどもあわせて指摘したい。

The Creation, Consumption, and Reconstruction of a Narrative World and Tourism: Seen from the Boundary-Crossing Consumption of the *Heidi* Narrative through *Contents Tourism*

Prof. Dr. Takayoshi Yamamura
Hokkaido University

“Contents tourism” is a relatively new term in the fields of tourism studies and media studies. It refers the practice of giving reality to the product of human creation, the world of fantasy, through the act of visiting and experiencing a location in a process of reconstruction. In this presentation, I would like to examine contents tourism related to the Japanese anime series *Heidi* (1974) as a typical example, and look at three viewpoints that relate to the influence of the anime on subsequent international tourism.

The first viewpoint is from the creators of the animation *Heidi* who traveled in search of the literary work *Heidi*. Location hunting (*lokehan*) for the production of anime *Heidi* in 1973 was a search for the narrative world of *Heidi*, a work of literature born in Switzerland, by Japanese creators with a totally different cultural background, whose physical experience through the Swiss journey enabled them to rebuild the narrative into different media contents. This practice formed the culture of *lokehan* within the tradition of Japanese anime, and established the direction of *lokehan*-based anime production until this day.

The second viewpoint is from the viewpoint of the fans who traveled for the anime *Heidi*. The 1974 Japanese TV broadcast of the *Heidi* anime attracted many viewers and triggered a desire to visit the actual locations depicted within the anime. The liberalization of overseas travel in Japan took place in 1964, and soon after this newfound freedom, the anime strongly instilled a Swiss image on the Japanese people; something that should be seen as an important event in the history of overseas travel by the Japanese. Furthermore, the anime *Heidi* has been viewed in various forms in Japan since that time, and continues to be a great driving force for Japanese travel until this day. The film has also been broadcasted in many countries other than Japan, and continues to influence the way how *Heidi* images and narratives are drawn in other media. As a result, the anime has also greatly affected the consumption behaviors of non-Japanese travelers to Switzerland.

And third viewpoint is the cross-reference between the anime *Heidi* and the original literature *Heidi*. Tourists who travel to Switzerland because of the anime gain cross-references to the original literature through tourism practices in the actual locations.

The process by which tourists rediscover original literature through the anime *Heidi* forms the dynamism of contents tourism.

Schaffung, Konsum und Rekonstruktion einer narrativen Welt und Tourismus: Die grenzüberschreitende Konsumierung der *Heidi*-Erzählung im *Contents Tourism*

Prof. Dr. Takayoshi Yamamura
Hokkaido University

“Contents tourism” ist ein relativ neuer Begriff im Gebiet der Tourismusforschung und der Medienwissenschaften. Er bezieht sich auf die Realisierung eines von Menschenhand geschaffenen Produktes, einer Fantasiewelt, welche durch den Besuch und das Erfahren einer Lokalität in einem Prozess der Rekonstruktion entsteht. In dieser Präsentation möchte ich den *Contents tourism* mit dem Beispiel der Anime-Serie *Heidi* (1974) betrachten und dabei drei Blickpunkte ansprechen, die in Verbindung mit dem Einfluss von Anime auf den darauffolgenden internationalen Tourismus stehen.

Der erste Punkt stammt von den Erschaffern der Animation *Heidi*, welche auf der Spur des literarischen Werks *Heidi* durch die Schweiz reisten. Diese Suche nach Orten (*lokehan*) für die Produktion des Anime 1973 war eine Suche nach der narrativen Welt Heidis, einem Schweizer Werk und wurde von einer Gruppe Japaner durchgeführt, welche einen gänzlich anderen kulturellen Hintergrund mit sich brachten. Ihre physischen Reiseerfahrungen durch die Schweiz erlaubten es ihnen, das Narrativ in einer anderen Medienform neu zu konstruieren. Dieses Vorgehen formte die Kultur der *lokehan* in der Tradition des japanischen Anime und etablierte die Richtung, welche *lokehan*-basierende Animationsproduktionen bis heute verfolgen.

Der zweite Punkt bezieht sich auf die Sicht der Fans, die wegen des Anime *Heidi* reisten. Die Ausstrahlung des *Heidi*-Anime 1974 im japanischen Fernsehen zog viele Zuschauer an und führte zu dem Wunsch, die tatsächlichen Orte im Anime zu besuchen. 1964 wurden Überseereisen von Japan aus erleichtert. Bald nach dieser neugefundenen Reisefreiheit beschwor der Anime in den Köpfen der Japaner ein Bild der Schweiz, welches als ein wichtiger Moment in der Geschichte der Überseereisen Japans angesehen werden sollte. Seitdem wurde der Anime *Heidi* auf vielfältige Arten rezipiert und ist bis heute eine treibende Kraft hinter dem Reiseverhalten von Japanern. Die Serie wurde auch ausserhalb Japans ausgestrahlt und beeinflusst weiterhin die Art und Weise, wie das Bild und Narrativ von *Heidi* in andere Medien

dargestellt wird. Als ein Resultat der Rezeption gilt der grosse Einfluss des Anime auf das Konsumverhalten nicht-japanischer Reisenden in der Schweiz aus.

Der dritte Punkt ist der Querverweis zwischen dem Anime und dem Originaltext von *Heidi*. Touristen, welche wegen des Anime in die Schweiz reisen, erhalten durch touristische Praktiken vor Ort einen Querverweis zum Originaltext. Dieser Prozess, bei welchem Touristen den ursprünglichen *Heidi*-Text gegenüber dem des Anime entdecken, bildet die Dynamik des *Content tourism*.

物語世界の創造・消費・再構築とツーリズム：コンテンツ・ツーリズムとしての物語『ハイジ』の越境消費から

山村高淑
北海道大学

コンテンツツーリズム (contents tourism) とは、観光研究 (tourism studies) ・メディア研究 (media studies) 分野における比較的新しい語であり、人間の創造の産物としての物語世界 (ファンタジー) を、場所の体験を通して身体化し (リアリティを与え)、再構築していく実践のことを指す。本発表では、1974 年に日本で製作されたアニメーション『ハイジ』に関連するツーリズムを、そうしたコンテンツツーリズムの典型例として取り上げ、同作品がその後の国際ツーリズムに与えた影響を、以下の三つの観点から論じる。

すなわち、第一に、文学作品『ハイジ』を旅するアニメーション『ハイジ』の制作者、という観点である。1973 年に実施されたアニメーション『ハイジ』制作のためのロケーションハンティング (ロケハン) は、スイスで生まれた文学『ハイジ』の物語世界 (narrative world) を、全く文化的背景の異なる日本人クリエイターがスイスの旅を通して身体化し、異なるメディアコンテンツ (media contents) へと再構築する実践であった。この実践は、日本のアニメ史において、ロケハン文化を確立し、現在に至るロケハンに基づくアニメーション作品作りの流れを決定づけることとなる。

第二に、アニメーション『ハイジ』を旅するファン、という観点である。アニメーション『ハイジ』の 1974 年の日本における TV 放送は、多くの視聴者を魅了し、舞台地への旅行行動を誘発した。日本における海外旅行の自由化は 1964 年であり、この自由化間もない時期の日本人に、同作品がスイスのイメージを強烈に植え付けた点は、日本人による海外旅行の歴史においても重要な出来事として記録されるべきものである。さらに、アニメーション『ハイジ』はその後も日本で様々な形で視聴し続けられており、現在に至るまで日本人の海外旅行動機を醸成する大きな原動力

であり続けている。また、同作品は日本以外の多くの国でも放送されたり、他のメディアでのハイジ像や物語世界の描かれ方に影響を与えたりし続けている。その結果、日本以外のスイス旅行者の消費行動にも大きな影響を与えている。

そして第三に、アニメーション『ハイジ』と原作文学『ハイジ』の相互参照、という観点である。アニメがきっかけでスイスを訪れた旅行者は、現地でのツーリズム実践（tourism practice）を通して、原作文学との相互参照を行うことになる。このようにアニメーション『ハイジ』を通して、ツーリストが原作文学を再発見していくプロセスも、コンテンツツーリズムのダイナミズムである。

The Saga of Heidi's Avatars: Would Johanna Spyri Still Recognize Her Child?

Dr. Jean-Michel Wissmer
Independent scholar

I shall concentrate on Heidi's new life in French. After the excellent translation (1882) by Camille Vidart, approved by Spyri herself, Charles Tritten (1908-1948), after retranslating into French the two parts of Heidi, added two new sequels to the famous novel, sequels unknown in the German part of Switzerland and that many people still think today are originals. This he did likewise with other novels by Spyri in which he added new stories invented by himself. I might extend the analysis of this type of transformation to other reinterpretations of Heidi, including Takahata's anime.

Die Saga von Heidis Avataren: Würde Johanna Spyri ihr Kind noch wiedererkennen?

Dr. Jean-Michel Wissmer
Unabhängiger Forscher

Ich werde mich auf Heidis neues Leben im Französischen konzentrieren. Nach der ausgezeichneten Übersetzung (1882) von Camille Vidart, die von Spyri selbst abgesegnet worden war, fügte Charles Tritten (1908-1948) dem berühmten Roman zwei weitere Fortsetzungen hinzu, nachdem er die beiden Teile von Heidi erneut ins Französische übersetzt hatte. Diese beiden Fortsetzungen sind in der Deutschschweiz gänzlich unbekannt und noch heute glauben viele Leute, dass es sich um Originale handelt. Mit den anderen Romanen von Spyri ging er ebenfalls so um und erfand selbst neue Geschichten, welche er hinzufügte. Eine Analyse einer derartigen Transformation könnte ich auf die anderen Neuinterpretationen Heidis, inklusive Takahatas Anime, ausweiten.

PANEL 3: *LOKEHAN*

Role of the *Lokehan* in the Creation of the Anime *Heidi*

Prof. Dr. Hans Bjarne Thomsen
University of Zurich

In recent years, the field of Japanese *anime* and *manga* have become increasingly popular, not only in the western world, but as a globe-wide phenomenon. Not only are groups of dedicated fans enjoying their experiences of reading and viewing, but they are also actively interacting with the characters and their creators through conferences, blogs, contents tourism, fanzines, and costume acting. In addition, a museum for manga has been created in Kyoto and the Ghibli anime studios has become a major tourist attraction in Japan. Locations outside of Japan have also become popular as anime-related places to visit, as can be seen in the streams of visitors to Maienfeld in search of traces of the anime *Heidi* (1974).

In the middle of this popular enthusiasm, scholars have started to address the art historical issues of the anime, with leading art historians such as Tadashi Kobayashi claiming a direct connection between anime and the illustrated handscrolls of the twelfth century and the woodblock print of the nineteenth century. The anime have, in a sense, become imbedded into the history of Japanese art.

With this in mind, I would like to examine the creation of the anime series *Heidi* by looking at the art historical concept of reception. In contrast to the passive action implied in the word “influence,” the term “reception” implies the active selection of visual elements and ideas and the act of incorporating them into a preconceived vessel. Specifically, I would like to focus on the travels to Europe by a group of four Japanese artists in 1973 (the so-called *lokehan* trip) and on a particular scene in the *Heidi* anime series. By examining at the pre-and post-history of this scene and others, it will become clear that the creation of the *Heidi* anime involved a mixture of seen, read, visualized, and imagined elements and that the anime of Isao Takahata was only a step in the ongoing creative process that was initiated by the pen of Johanna Spyri.

Die Rolle der *Lokehan* in der Kreation des Anime *Heidi*

Prof. Dr. Hans Bjarne Thomsen
Universität Zürich

In den letzten Jahren gewann das Gebiet des japanischen Anime und Manga nicht nur in der westlichen Welt, sondern auch als ein globales Phänomen immer mehr an Popularität. Zusätzlich zu den Gruppen engagierter Fans, welche Freude an Schau- und Leseerlebnissen haben, interagieren viele von ihnen aktiv mit den Charakteren und deren Schöpfer durch Konferenzen, Blogs, Content-Tourismus, Fanzines und Cosplay (Costume Acting). Darüber hinaus wurde ein Museum für Manga in Kyoto etabliert und das Animationsstudio Ghibli ist eine beliebte Touristenattraktion in Japan. Auch Orte ausserhalb Japans wurden als Reiseziel mit Verbindung zu Anime immer beliebter, was aus den Strömen von Besuchern in Maienfeld ersichtlich wird, die auf der Suche nach Spuren des Anime *Heidi* (1974) sind.

Inmitten dieses populär gewordenen Enthusiasmus beginnen Akademiker nun, die kunsthistorischen Aspekte des Anime zu beleuchten. Führende Historiker wie Tadashi Kobayashi glauben, dass eine direkte Verbindung zwischen Anime und den illustrierten Querrollen des 12. Jh. und den Holzschnitten des 19. Jh. besteht. Der Anime ist gewissermassen in der japanischen Kunstgeschichte verankert.

Dies berücksichtigend möchte ich die Entstehung der Anime-Serie *Heidi* beleuchten, indem ich das kunsthistorische Konzept der Rezeption betrachte. In Kontrast zur passiven Natur des Wortes „Einfluss“ beinhaltet der Begriff „Rezeption“ eine aktive Auswahl visueller Elemente und Ideen, sowie die Handlung der Einarbeitung dieser Anregungen in ein vorgefertigtes Gefäss. Ich möchte mich vor allem auf die Reise der japanischen Animationskünstler nach Europa 1973 (der sogenannte *lokehan*-Trip) und eine spezifische Szene im Anime *Heidi* konzentrieren. Durch die Analyse der Vor- und Nachgeschichte dieser und andere Szenen, wird ersichtlich, dass die Schöpfung des Anime *Heidi* aus einer Mischung von gesehener, gelesener, visualisierter und imaginärer Komponenten besteht, und dass Isao Takahatas Anime nur ein Teil des kontinuierlichen Kreativprozesses ist, den Johanna Spyri mit ihrer Feder begann.

Heidi that became Animation in Japan: 19th Century Switzerland as Captured by a Japanese Production Team and Its Expressions

Kaori Chiba

Heidi Research Group for the Study of Children's Literature

The "Heidi" novels (original titles: *Heidis Lehr- und Wanderjahre*, *Heidi kann brauchen, was es gelernt hat*) were originally published at the end of the nineteenth century by the Swiss author Johanna Spyri; they have been accepted as her masterpiece and have since then been continually reprinted. The TV anime series *Heidi, the Girl from the Alps*, based on the original novels, was produced and aired in 1974 and captured the hearts of viewers throughout Japan. The anime series has been broadcast in Europe, Asia and Arab countries, as well as German-speaking countries; it still continues to charm audiences across the world. It goes without saying that the reason for the transformation of Heidi narrative into one that has transcended nations, religions, and audience age, is not only due to the power of the original novels, but also due to the influence of the anime series. How did the Heidi novels, written with a 19th-century Christian worldview, become a universally accepted Japanese anime? Starting with the social background of Japan in the 1970s, I will examine the background and intentions behind the Heidi anime production.

After World War II and into the early 1970s, Japan enjoyed a long period of expansion under a new democratic government, and people believed that as long as you worked hard you would have a wonderful future. Responding to this simplistic view of life, manga featuring gutsy athletes and confrontations between good and evil gained great popularity. However, after the oil crisis of 1973, Japan's economy cooled down, and other problems, such as environmental pollution, suddenly became apparent. This was exactly the time that the Heidi anime series appeared on Japanese television sets. The beautiful nature and scenery as well as the drama of simple everyday life captured by the Heidi series served as a refreshing contrast from the world of pervasive willpower and power exchange: it was a frankly told song of praise for human values.

The director of the anime series, Isao Takahata, decided to focus on "depicting everyday life." And it was this belief in the value of daily life that inspired the anime staff in their depictions of Swiss rural lifestyle, food, customs, and nature from the nineteenth century. The layout system created by Hayao Miyazaki in order to visualize the intentions of Isao Takahata was a revolutionary technique for television

anime production at that time, and came to function as the perfect way to realize Takahata's goal of depicting daily life.

In addition, I would like to point out the ways that "location hunting" was used for the first time in the history of Japanese anime production and became key to the goal of reproducing a sense of everydayness. It was quite special for the Japanese to go abroad in the 1970s and very few people had clear impressions of this beautiful and peaceful country in the Alps. The anime production staff decided that it was necessary to actually experience Switzerland in order to create a one-year dramatic series. Thus, the staff actually travelled to Maienfeld in southeastern Switzerland and to the places that Spyri used as a model for her novels. They climbed the mountains and engaged in a close study of how to reproduce the Switzerland of the nineteenth century – a study that continued after their return to Japan.

The techniques created by Takahata in order to realize his idea of "constructing a world that values belief" was greatly refined and eventually led to the establishment of Studio Ghibli. I would like to examine the universality of his vision, with the Heidi anime series providing the starting point, both on a national and international basis.

Wie Heidi in Japan eine Animation wurde: Die Schweiz des 19. Jh. durch die Sichtweise eines japanischen Produktionsteams und seine Ausdrucksformen

Kaori Chiba

Heidi Forschungsgruppe Kinder- und Jugendliteraturwissenschaften

Die "Heidi" Romane (im Original: *Heidis Lehr- und Wanderjahre*, *Heidi kann brauchen, was es gelernt hat*) wurden ursprünglich Ende des 19. Jh. von der Schweizer Autorin Johanna Spyri verfasst. Seitdem wurden diese Romane in das Pantheon der Meisterwerke aufgenommen und vielfach neu herausgegeben. Die Fernsehserie *Heidi*, die auf dem Originalbuch basiert, wurde 1974 produziert und ausgestrahlt, wobei sie in ganz Japan die Herzen der Zuschauer berührte. Darüber hinaus wurde die Serie in Europa, Asien und im arabischen sowie deutschsprachigen Raum ausgestrahlt und verzaubert noch immer Menschen in aller Welt. Selbstverständlich liegt der Grund für die Transformation des Heidi-Narratives in etwas, welches Nationen, Religionen und Altersgruppen überwindet. Dies liegt nicht nur an der Stärke der Originalbücher, sondern auch an dem Einfluss der Anime-Serie. Wie kam es, dass aus den *Heidi*-Romanen, geschrieben im christlichen Weltbild des 19. Jh., zu einer in Japan und in

der Welt allgemein akzeptierten Animation werden konnte? Zur Klärung dieser Frage werde ich den sozialen Hintergrund Japans der 1970er Jahre und die Absichten hinter der Anime-Produktion von *Heidi* beleuchten.

Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die frühen 1970er genoss Japan eine lange Periode des Wachstums unter einer neuen, demokratischen Regierung und die Menschen glaubten, dass solange man hart arbeite, man eine schöne Zukunft haben würde. In Reaktion auf diese simple Weltanschauung gewannen in Manga kühne Athleten und Kämpfe zwischen Gut und Böse grosse Beliebtheit. Nach der Ölkrise 1973 begann jedoch die Wirtschaft Japans zu stagnieren und Probleme wie die Umweltverschmutzung offenbarten sich plötzlich. Genau in diesen Zeitraum fällt die Ausstrahlung des *Heidi*-Anime im japanischen Fernsehen. Die von der Anime-Serie eingefangenen schönen Naturszenen und das Drama des rustikalen Alltagslebens dienten als willkommene Abwechslung zu einer Welt des Machtaustauschs und Kräftermessens. Es war schlichtweg eine Ode an die menschlichen Werte.

Der Regisseur der Serie, Isao Takahata, entschied sich dazu, sich auf die Darstellung des "täglichen Lebens" zu konzentrieren. Dieser Glaube an den Wert des Alltagslebens war es, der das Anime-Team in ihrer Darstellung des ländlichen Lebensstils in der Schweiz, des Essens, der Gebräuche und der Natur des 19. Jh. inspirierte. Das von Hayao Miyazaki entwickelte Layout-System zur Visualisierung der Ideen Isao Takahatas war zu jener Zeit revolutionär für die auf das Fernsehen ausgerichtete Animationstechnik und bot die perfekte Methode zur Umsetzung Takahatas Ziel der Darstellung des alltäglichen Lebens.

Ferner möchte ich auf das "location hunting" hinweisen, das zum allerersten Mal in der Geschichte des japanischen Anime verwendet wurde und welches sich als wichtiger Schlüssel für das Ziel, ein Gefühl des Alltäglichen zu zeigen, herausstellte. Für die Japaner war es eine Besonderheit in den 1970er Jahren ins Ausland zu reisen und nur wenige Leute besaßen eine klare Vorstellung von diesem schönen und friedlichen Land in den Alpen. Die Produktionsmitarbeiter des Anime entschieden, dass es in der Tat wichtig war, die Schweiz hautnah zu erleben, um eine einjährige tiefgreifende Serie zu schaffen. Aus diesem Grund reisten sie nach Maienfeld im Südosten der Schweiz und zu den Orten, die Spyri als Modelle für Ihre Romane verwendet hatte. Sie bestiegen Berge und studierten eingehend, wie die Schweiz des 19. Jh. abgebildet werden könne. Diese Studien setzten sie auch nach ihrer Rückkehr nach Japan fort.

Die von Takahata ausgearbeiteten Techniken, um die Idee der "Kreation einer Welt, die den Glauben wertschätzt" darzustellen, waren sehr ausgeklügelt und führten

schlussendlich zur Etablierung des Animationsstudios “Studio Ghibli“. Im Vortrag möchte ich die Allgemeingültigkeit seiner Vision beleuchten, für welche die Animeserie *Heidi* auf einer nationalen wie auch internationalen Ebene als Startpunkt diene.

日本でアニメーションになった『ハイジ』～日本の制作陣が捉えた一九世紀スイスとその表現

千葉香織

ハイジ児童文学研究会

スイスの作家シュペーリが一九世紀末に発表した『Heidi』（原題 *Heidis Lehr- und Wanderjahre*, *Heidi kann brauchen, was es gelernt hat*）は、シュペーリの最高傑作として現在も版を重ねている。その作品を原作としたテレビアニメーション『アルプスの少女ハイジ』（以下『ハイジ』）は、1974年に制作、放映され、日本中の視聴者の心を捉えた。この作品は国を超え、ドイツ語圏はもちろん、ヨーロッパ、アジア、アラブ諸国に於いても放映され、今なお人々を魅了し続けている。この物語が国家や宗教、時代を超える作品へと変貌を遂げたのは、原作の力は言うまでもないが、このアニメーション化された『ハイジ』の影響を抜きにしては語れない。一九世紀のキリスト教的世界観をもって書かれた『ハイジ』が、いかにして日本に、そして世界に受容される普遍性を持つアニメーションとなりえたのか。背景にあった1970年代の日本社会の状況を踏まえつつ、『ハイジ』がどのような意図を持って制作されたかをみてみたい。

第二次世界大戦後から1970年代前半にかけて、日本は新しい民主主義のもとで高度成長時代を迎え、頑張れば素晴らしい未来に繋がると単純に信じられた社会の気分に応ずるように、根性スポーツ漫画や善悪の対決漫画のアニメーションが人気を得ていた。しかし73年のオイルショックを境に、経済は陰りを見せ、公害など負の側面も顕在化していた。そこに現れたのが『ハイジ』である。『ハイジ』が捉えた美しい自然や風物、素朴な日常生活のドラマは、根性万能や力の応酬の世界とは一線を画しており、ありのままの姿を肯定する人間賛歌であった。

演出を手がけた高畑勲は本作品で「日常生活を描くこと」を主軸に据えている。そして一九世紀のスイスの田舎の生活様式、食べ物、習慣、自然を正確に描くことは、彼らの日常生活を信じるに価する裏付けとして、有用であると考えたという。高畑勲の意図を絵にするため、宮崎駿が作り上げたレイアウトシステムは、当時のテレ

ピアニメ制作としては画期的なシステムで、高畑が目指した日常生活を演出するための完璧な設計図として機能している。

もう一つ、これら日常性の再現のために、本作品では日本のテレビアニメ史上初めてのロケーションハンティングが行われていることにも注目したい。1970年代の日本では、海を越えて、外国へ行くのはきわめて特別なことであり、多くの人はスイスを本や映像を通して、平和の国、アルプスがある美しい国という限定的な印象を持つに過ぎなかった。しかし制作スタッフは一年間のドラマとして成立させるためには、実際のスイスを見る必要があると決断した。シュピーリがモデルにしたスイス東南部のマイエンフェルトを実際に歩き、山に登り、一九世紀のスイスを再現すべく、帰国後も研究を重ねている。

「信じるに値する世界を構築する」高畑の理念の実現のために生み出された技術は、より洗練されてスタジオジブリへと繋がっている。出発点となった『ハイジ』が国内外で支持されるに至った普遍性とは何だったのかも併せて検証したい。

“Ein Prachtsbuch für Kinder und solche, die Kinder lieb haben“.

Martha Pfannenschmid’s Illustrations for the Silva *Heidi* Editions in the 1940s

Dr. Anna Lehninger
Art historian, Zurich

The two volumes of Johanna Spyri’s *Heidi – Heidi: Her Years of Wandering and Learning* and *Heidi: How She Used What She Learned* – that were published by the Swiss publishing house “Silva” in the 1940s, have had a massive impact on the perception of *Heidi* in Switzerland until today. In my talk I want to explore the genesis of the first book from 1944, following the elaborate development process of the imagery by illustrator Martha Pfannenschmid (1900-1999). Pfannenschmid’s illustrations have shaped the image of *Heidi* in Switzerland, but they were also used as a source of inspiration for the Japanese Anime series in the 1970s. Silva’s marketing strategies will be presented along the development history of selected illustrations that also point toward the Japanese reception of this particular *Heidi* imagery.

“Ein Prachtsbuch für Kinder und solche, die Kinder lieb haben“.

Martha Pfannenschmids Illustrationen für die Silva-Heidi-Editionen der 1940er

Dr. Anna Lehninger
Kunsthistorikerin, Zürich

Die beiden Bände von Johanna Spyris *Heidi – Heidis Lehr- und Wanderjahre* und *Heidi kann brauchen, was es gelernt hat* – wurden in den 1940er von dem Schweizer Verlag “Silva” veröffentlicht und haben bis heute einen enormen Einfluss auf die Wahrnehmung von *Heidi* in der Schweiz. In meiner Präsentation möchte ich der Entwicklung der Bildsprache der Illustratorin Martha Pfannenschmid (1900-1999) untersuchen, die der Entstehungsgeschichte des ersten Bands von 1944 folgt. Pfannenschmids Illustrationen beeinflussten das Bild von *Heidi* in der Schweiz, doch dienten sie auch als eine Inspirationsquelle für die japanische Anime-Serie der 1970er. Nebst den Marketing-Strategien von Silva wird hier die Entwicklungsgeschichte ausgewählter Illustrationen gezeigt, welche auf eine japanische Rezeption dieser bestimmter *Heidi*-Bilder hinweisen.

Sounding Swiss - The Family Schwarz Contributing to Heidi's Music

Pio Gino Steiner

University of Zurich

With the production of the Heidi anime in the year 1973 the production team tried not only to capture Switzerland on a visual basis but also in its music. For this purpose, Nelly Schwarz and her daughter, also named Nelly Schwarz, were contacted for a cooperation. The mother and daughter were quickly invited to do some recordings and to become part of the anime and to complement the shown images with their voices. It is necessary to examine the points at which the recordings from Switzerland were used and how they fitted into the overall soundscape. The film medium relies heavily on the relationship between picture and sound. A successful production requires a perfect match between the two.

My presentation will also shed light on the music of the Family Schwarz and how their work found its way not only to Japan but various other foreign countries. Swiss music is often closely linked to a rural lifestyle and an image of livestock roaming the Alps. The family Schwarz mediated not a constructed but very real image of Switzerland and by doing so played an important role for the Swiss tourism over many years after 1973.

Schweizer Klang – Der Beitrag der Familie Schwarz an Heidis Musik

Pio Gino Steiner

Universität Zürich

Mit der Produktion des Anime Heidi im Jahr 1973 versuchte das Produktionsteam, die Schweiz nicht nur visuell, sondern auch auf musikalischer Basis einzufangen. Aus diesem Grund wurden Nelly Schwarz und ihre Tochter, ebenfalls Nelly Schwarz, für eine Kooperation kontaktiert. Das Mutter-Tochter-Duo wurde kurzerhand für Tonaufnahmen eingeladen. Sie wurden ein Teil des Anime, indem sie die gezeigten Bilder mit ihren Stimmen untermalten. Es ist nötig, die Stellen, an denen die Schweizer Aufnahmen eingesetzt wurden, genau zu untersuchen und herauszufinden, inwiefern diese in das Gesamte der Klanglandschaft passen. Das Medium Film stützt sich sehr auf die Beziehung zwischen Bild und Ton, und eine gelungene Produktion benötigt eine perfekte Balance zwischen den beiden.

Diese Präsentation wirft Licht auf die Musik der Familie Schwarz, deren Werke nicht nur ihren Weg nach Japan, sondern auch in andere Länder fanden. Die Schweizer

Musik wird oft mit einer ländlichen Lebensweise und dem Bild frei grasenden Viehs in Alpenlandschaft assoziiert. Indem die Familie Schwarz anstatt eines konstruierten ein sehr reales Bild der Schweiz vermitteln, spielten sie in den vielen Jahren nach 1973 eine wichtige Rolle für den Schweizer Tourismus.

PANEL 4: ANIME PRODUCTION

Interview with Iokehan members:

Junzō Nakajima (Producer of the 1974 *Heidi*)

Yōichi Kotabe (Character designer, animation director of the 1974 *Heidi*)

Narrated by Kaori Chiba and Hans Bjarne Thomsen (Japanese and English)

PANEL 5: GLOBAL RECEPTIONS

A Tour through the Translation History of Johanna Spyri's "Heidi" with Special References to the Hebrew Editions from 1946 to Today

Dr. Peter Büttner

University of Zurich

With a total circulation of an estimated 60 million copies, the history of Heidi is one of the most important books of world literature. There are only a few works of children's literature that have such a transcultural history of reception and impact as Heidi. It is the last great "Home und Homesickness" novel of the 19th century and touches the hearts of children and adults to the present day. In Eretz Yisrael/Mandatory Palestine, too, Heidi has been experiencing a fascinating history of translation and reception since 1946, a history of which hardly anyone knows anything.

Even more: Paradoxically, despite Heidi's immense and sustained success, the history of its publishing and translations is one of the least researched fields in comparative children and youth literature studies. Although research cites about seventy Heidi translations (Isabelle Nières-Chevrel), there is still no fundamental basic research on the work, author, and publishers. My lecture therefore does not see itself merely as a "stroll" through the translation history of Heidi in the sense of a superficial "Survey," it also sees itself as a challenge to my colleagues in Spyri research to jointly engage in basic research on the world cultural heritage Heidi.

Ein Streifzug durch die Übersetzungsgeschichte von Johanna Spyris "Heidi" unter besonderer Berücksichtigung der hebräischen Ausgaben von 1946 bis heute

Dr. Peter Büttner

Universität Zürich

Die Geschichte von Heidi zählt mit einer Gesamtauflage von geschätzten 60 Millionen Exemplaren zu den bedeutendsten Büchern der Weltliteratur. Es gibt nur wenige Werke der Kinderliteratur, die eine solche zeitüberdauernde transkulturelle Rezeptions- und Wirkungsgeschichte vorzuweisen haben wie Heidi. Es ist der letzte große Heimat- und Heimweh-Roman des 19. Jahrhunderts, der die Herzen der Kinder und Erwachsenen bis heute berührt. Auch in Eretz-Israel/Palästina erlebt Heidi seit

1946 eine faszinierende Übersetzungs- und Rezeptionsgeschichte, von der kaum jemand etwas zu erzählen weiß.

Mehr noch: Paradoxerweise gehört trotz des immensen und anhaltenden Erfolges von Heidi die Verlags- und Übersetzungsgeschichte zu den am wenigsten erforschten Feldern der komparatistisch arbeitenden Kinder- und Jugendliteraturwissenschaften. Zwar führt die Forschung ca. 70 Heidi-Übersetzungen (Isabelle Nières-Chevrel) an, doch bis heute gibt es keine fundamentale Grundlagenforschung zu Werk, Autorin und Verlag. Mein Vortrag versteht sich deshalb nicht nur als ein „Spaziergang“ durch die Übersetzungsgeschichte von Heidi im Sinne eines lockeren ‘Überblicks’; er versteht sich zugleich als ein Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen der Spyri-Forschung, das Weltkulturerbe Heidi gemeinschaftlich auf eine solide Forschungsgrundlage zu stellen.

Translation History of *Heidi* in Japan—A Story for Girls?

Takashi Kawashima
Kyoto University

Johanna Spyri's *Heidi* novels were translated into Japanese for the first time by Yaeko Nogami in 1920. The second translation followed shortly thereafter with «Arupusu no Shōjo» [The Girl of the Alps] (1924/25) by Shōsaku Fukamizu, published in twelve parts in the journal *Shōjo no tomo* [A Friend of Girls]. Since then, the *Heidi* narrative played a crucial role in the girls' magazines of the Taisho and early Showa periods. While the subtitle of Spyri's novels was «A Story for Children and also for Those who Like Children», these novels were renamed as «A Story for Girls» or «Girls' Novel». Consequently, the friendship and intimacy between Heidi and Clara—that had not been so important in Spyri's original text—was highlighted by means of the illustrations. This procedure can readily be understood in the context of the alternative girls' culture before the World War II which praised the passionate relationships or sisterhood between girls as an alternative to the patriarchal gender norms of the time. It might well be noted that the Christianity of Spyri's original text was pictured as a positive factor in the Japanese versions, due to its affinity to certain aspects of the girls' culture.

Shortly after the war, many new translations and adaptations were published, and it brought about hundreds of *Heidi* variations in Japan. The most influential among them was the animation series «Arupusu no Shōjo Haiji» [Heidi, the Girl of the Alps] (1974). As can be imagined from the title, it stood squarely in the tradition of girls' culture from the first half of the 20th century. For one thing, this anime series emphasized Clara's role. For another, surprisingly many Christian elements from the original text were preserved, for example, the scene where Heidi reads a hymn for Peter's blind grandmother. The German synchronized version (1976/77), which replaced this hymn with a "Swiss fairy tale", eliminated religious elements in the series totally.

Übersetzungsgeschichte von *Heidi* in Japan – Eine Geschichte für Mädchen?

Takashi Kawashima
Universität Kyoto

Johanna Spyris *Heidi*-Romane wurden 1920 zum ersten Mal von Yaeko Nogami ins Japanische übersetzt. Nachdem dann die zweite Übersetzung von Shōsaku Fukamizu «Arupusu no Shōjo» [Das Alpenmädchen] (1924/25) 12-teilig in der Zeitschrift *Shōjo no tomo* [Ein Mädchenfreund] erschienen war, spielte diese Geschichte eine wichtige Rolle in den Mädchenzeitschriften der Taisho- und der frühen Showa-Zeit. Während der Untertitel der Spyrischen Romane «Eine Geschichte für Kinder und auch für Solche, die Kinder lieb haben» ist, wurden sie in Japan als «Geschichte für Mädchen» bzw. «Mädchenroman» umbenannt. Dabei wurde auch die Freundschaft und Intimität zwischen Heidi und Klara, die im Spyrischen Original nicht so bedeutend ist, anhand der Illustrationen mehrfach betont, was sich im Kontext der Mädchenkultur der Vorkriegszeit versteht, welche die leidenschaftliche Freundschaft zwischen Mädchen als Alternative zur damaligen patriarchalen Geschlechterordnung feierte. Es ist hier bemerkenswert, dass in diesem Kulturraum das Christliche im Text Spyris eher positiv rezipiert wurde, da es ebenfalls einen Gegenpol zur herkömmlichen japanischen Gesellschaft darstellte.

Direkt nach dem Krieg wurden zahlreiche Übersetzungen und Adaptionen neu veröffentlicht, und so wucherten bald hunderte Versionen von *Heidi* in Japan. Die einflussreichste davon, die Animationsserie «Arupusu no Shōjo Haiji» [Das Alpenmädchen Heidi] (1974) steht, was man schon vom Titel her ahnen könnte, in der Tradition der Mädchenkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Zum einen fördert diese Serie die Mädchenfigur Klara im hohen Maße. Zum anderen bewahrt sie überraschend viele christliche Elemente im Original – wie z.B. die Szene, wo Heidi ein Gedicht von Paul Gerhardt vorliest. Erst die deutsch synchronisierte Version (1976/77), die dieses Gedicht durch ein „Schweizer Märchen“ ersetzte, säkularisierte die ganze Serie.

***Heidi* in Korea**

Dr. Sunghwa Kim

Hankuk University of Foreign Studies

The story of *Heidi, a Girl from the Alps* and her beautiful Swiss homeland in Johanna Spyri's *Heidi* is regarded as world literature and has been received through various media in numerous countries. Due to the worldwide successful reception, Spyri's Alps lives as an idyllic home, not only in the heart of Heidi, but also as a space for dreaming and longing in the hearts of people across the world. This lecture will present the history of Heidi's reception and early translations in Korea and also deal with the influence of Isao Takahata's Japanese Animation *Heidi* (1974) from an intercultural perspective. The intermedial relations between the literary text and the various visual adaptations in Korean novels for children and young adults, picture books will also be critically examined.

***Heidi* in Korea**

Dr. Sunghwa Kim

Hankuk Universität für Fremdsprachen

Die Geschichte "eines Mädchens aus den Alpen" und deren schöner Schweizer Heimat in Johanna Spyris *Heidi* gilt als Weltliteratur und ist in verschiedenen Ländern in unterschiedlichen Medien rezipiert worden. Durch die weltweit erfolgreiche Rezeption leben Spyris Alpen als heimische Idylle nun nicht nur im Herzen von Heidi, sondern in den Herzen der Menschen auf der ganzen Welt als Sehnsuchts- und Traumraum. Im Vortrag werden die Rezeptionsgeschichte von *Heidi* und die frühen Übersetzungen in Korea vorgestellt und aus der interkulturellen Perspektive die Wirkung der japanischen Animation *Heidi* (1974) von Isao Takahata behandelt. Auch die intermedialen Bezüge zwischen der literarischen Vorlage und den verschiedenen graphischen Umsetzungen in den koreanischen Kinder-, Jugendromanen und Bilderbüchern werden kritisch betrachtet.

Differences between the Original Text by Johanna Spyri and the Anime Heidi

Prof. Dr. Hiroko NISHIGUCHI
Waseda University

As the producers have already revealed (e. g., Isao Takahata 2004), the anime version *Heidi* deviates more or less from the Swiss text by Johanna Spyri. The Japanese anime series, first broadcast in 1974, consisted of 52 episodes, each lasting half an hour on Sunday evenings and attracting a vast Japanese audience to their television sets. In order to construct an entire year of broadcasts, the Japanese producers had to create additional episodes beyond the contents of the original novel. In addition, certain modifications were necessary in order to communicate a foreign world to Japanese viewers unfamiliar with the outer world, as often happened in Japan with early translations of literary texts.

In the anime version, for example, religion was pushed into the background, while Spyri's original is known to be deeply influenced by Christianity.

Although these and other examples of Japanese adaptations are in themselves quite stimulating, in this lecture I will also take a look at the German version of this anime, since the Japanese *Heidi* travelled back to Europe. Do the characters say the same thing in German as they did in Japanese? The lecture will give answers to this and other interesting questions.

Quellenangabe / Reference:

Takahata, Isao (2004): "Making of the TV Series 'Heidi, the Girl of the Alps'". In: *Johanna Spyri und ihr Werk – Lesarten*. Chronos Verlag, Zürich, pp.189-204.

Differenzen zwischen der literarischen Vorlage von Johanna Spyri und dem Anime Heidi

Prof. Dr. Hiroko NISHIGUCHI
Waseda Universität

Wie die Produzenten bereits verraten haben (z.B. Isao Takahata 2004), weicht die Anime-Version „Heidi“ mehr oder weniger von der literarischen, schweizerischen Vorlage von Johanna Spyri ab. Die erstmals 1974 ausgestrahlte japanische Fernsehserie besteht aus 52 Folgen, die jeweils eine halbe Stunde lang am Sonntagabend japanisches Publikum vor den Fernseher gezogen hatte. Die japanischen Produzenten wurden für diesen einjährigen Sendeumfang in erster Linie

dazu veranlasst, zusätzliche Episoden jenseits der Buchvorlage zu kreieren. Außerdem waren gewisse Modifikationen unentbehrlich, um den Zuschauern die Inhalte der fremden Welt besser vermitteln zu können, wie es mancher frühen Übersetzung literarischer Texte in Japan ähnlich erging.

So wurde in der Anime-Version zum Beispiel die Religion in den Hintergrund gerückt, während das Spyri'sche Original bekanntermaßen tief vom Christentum geprägt ist. Diese und andere Beispiele von der Adaption in Japan sind allein anregend genug, jedoch wird in diesem Vortrag zusätzlich ein Blick auf die deutsche Version dieses Animes geworfen. Denn die japanisierte „Heidi“ ist nach Europa zurückgereist. Ob die Figuren auf Deutsch dasselbe sagen, wie auf Japanisch? Der Vortrag gibt Antworten auf nicht nur diese interessante Frage.

「ハイジ」の変容——シュピリの原作から日本のアニメへ

西口拓子

早稲田大学

日本で制作されたアニメーション作品『アルプスの少女ハイジ』には、スイスのヨハンナ・シュピリの原作を敢えて変更した点もある旨は、制作者も言及している（例えば Takahata 2004）。『アルプスの少女ハイジ』は、1974年に初めて放映され、毎週日曜の夜に日本の視聴者を30分間テレビの前に釘付けにしたわけだが、放映期間は一年の長きにわたっていた。全52話という枠を満たすためには、原著にはないエピソードも付け加える必要に迫られた。また物語の舞台であるスイスやドイツは、当時の多くの視聴者にとっては見知らぬ世界であり、視聴者に伝える工夫や変更も必要であった。異文化の受容という観点から既に研究があるように、同様の変更はとりわけ明治・大正期の文学作品の翻訳においてもしばしば行われている。顕著な変更点として着目できるのは、宗教である。シュピリの原作においては、キリスト教への信仰が重要な意味を持つが、宗教色は日本のアニメーション作品においては薄められている。

日本でのアニメーション作品としての受容だけでも非常に興味深い例であるが、『アルプスの少女ハイジ』は、日本のみならず故郷ヨーロッパでも成功を収めた。今回の研究では、ドイツで放映された『アルプスの少女ハイジ』(“Heidi”)との比較も行い、登場人物の発話が日本語版とドイツ語版で同じであることを確認した。その結果についても報告をする。

Takahata (2004)の邦訳は、高畑勲「TVシリーズ『アルプスの少女ハイジ』の背景とその制作をめぐって」として『アルプスの少女ハイジの世界』(ちばかおり著、求龍堂2008年、90-97頁)に所収。

PANEL 6: ANALYSIS OF «HEIDI»

Relations between Generations: Images of Old Age in Johanna Spyri's *Heidi* and Its Film Versions

Prof. Dr. Ingrid Tomkowiak
University of Zurich

There seems to be a special connection between old people and children. In any case, this is often suggested by children's literature. Why this is so and how it manifests itself is determined by different representations of age; they refer to ideas of childhood as well as those of middle and old age. Johanna Spyri's novel *Heidi*, published in two volumes in 1880 and 1881, is a prominent example of such representations of age. Spyri's main character, Heidi, an orphan in the romantic tradition of the divine child, is confronted with very different members of the generations of her parents and grandparents and has to interact with them. What is also interesting is not only how the girl approaches people, but also how they react to this "child of nature." Every relationship between Heidi and an elderly person has a different basis. While all adults have their own worldviews, educational approaches, and needs, they ultimately work together to support Heidi in her development.

Generationenbeziehungen. Altersbilder in Johanna Spyris Roman *Heidi* und seinen Verfilmungen

Prof. Dr. Ingrid Tomkowiak
Universität Zürich

Zwischen alten Menschen und Kindern scheint es eine besondere Verbindung zu geben. So suggeriert es jedenfalls häufig die Kinderliteratur. Warum das so ist und wie es sich jeweils äussert, ist geprägt von verschiedenen Bildern der Lebensalter; sie beziehen sich auf Vorstellungen von Kindheit wie auf solche vom mittleren und hohen Alter. Johanna Spyris Roman *Heidi*, 1880 und 1881 in zwei Bänden veröffentlicht, ist ein prominentes Beispiel für die Präsentation solcher Altersbilder. Spyris Hauptfigur Heidi, eine Waise, die in der romantischen Tradition des göttlichen Kindes steht, wird im Verlauf der Handlung mit sehr unterschiedlichen Angehörigen der Eltern- und Grosseltern-Generation konfrontiert und muss mit ihnen interagieren. Interessant ist nun nicht nur, wie das Mädchen auf die Menschen zugeht, sondern

auch, wie diese wiederum auf das ‚Naturkind‘ reagieren. Jede Beziehung zwischen Heidi und einem älteren Menschen als Gegenüber hat eine andere Grundlage. Während alle Erwachsenen von ihren je eigenen Weltanschauungen, Bildungsansätzen und Bedürfnissen ausgehen, wirken sie letztlich zusammen, um Heidi in ihrer Entwicklung zu fördern.

«Can you yodel, my child?» – *Heidi* in Arabic

Patricia Jäggi

Lucerne University of Applied Sciences and Arts

The presentation follows two adaptations of *Heidi* for Arabic-speaking audiences – one from 1968 and the other from 2008. In 1968 *Heidi* was translated into Arabic by the international radio service of the Swiss Broadcasting Corporation (today: swissinfo.ch, part of the SRF Swiss national TV and radio broadcaster). As far as I could find out, the radio series was the first translation of the children's books into the Arabic language. The 1968 version of *Heidi* is an example for the attempt to present Swiss culture to a listener group which was largely unfamiliar with the country's culture. By using excerpts from the program and referring to oral history interviews with the producers I will focus on three points which mark the transformation of the written story into sound:

- the new form and narrative structure of the story
- the oralization (oral adaptation) of the story
- the musical setting and sonic adaptation of the story to make it more «Swiss»

Due to the story's function as a transcultural mediator between Switzerland and the Arabic-speaking listening community, its religious contents were maintained and its «Swissness» stressed. One of the examples is mentioned in the abstract title. In Johanna Spyris version of the story, neither Heidi nor any other of the characters yodel or play folk music. In the radio version made by Tunisian and Egyptian radio employees, Swiss yodelling and other folk music elements become a particular feature of the child and ultimately of the broadcast as such. I understand this as a form of «culturalisation» (or «Swissisation») of *Heidi*, which stands in conspicuous contrast to an Arabic *Heidi* children's book from 2008. Swiss author Peter Stamm made its content «more universal» by omitting its religious and Swiss-appearing elements. I would like to discuss the intertwining of sonic and cultural-political implications of the two narrative tendencies that show up in mediating *Heidi* to Arabic audiences. I assume that the narrative and sonic transformations of *Heidi* sketch also a transition in a Swiss self-understanding when facing the Arab world. In addition, the inclusion or exclusion of specific sounds, such as Heidi's (imagined) different answers to «can you yodel, my child?», offers an interesting perspective on the transformative lifeworld of Heidi.

«Kannst du jodeln, mein Kind?» – *Heidi* auf Arabisch

Dr. Patricia Jäggi
Hochschule Luzern

Der Beitrag vergleicht zwei Adaptionen von *Heidi* für ein arabisch sprechendes Publikum aus den Jahren 1968 und 2008. 1968 wurde Heidi vom internationalen Schweizer Radio (heute swissinfo.com, Teil von SRF, Schweizer Radio und Fernsehen) ins Arabisch übertragen. Nach meinem Wissen war diese Radioserie die erste Übersetzung des Kinderbuches in die arabische Sprache. Die 1968er Version von Heidi ist ein Beispiel für die damalige kulturpolitische Absicht, Schweizer Kultur einer Zuhörerschaft nahe zu bringen, die grösstenteils nicht mit der Kultur des Landes vertraut war. Indem ich Auszüge des Programms zeige und mich auf Interviews mit den ProduzentInnen stütze, möchte ich folgende drei Punkte beleuchten, welche die Übertragung des Geschriebenen in das akustische Medium Radio charakterisieren:

- die neue Form und narrative Struktur der Erzählung
- die Vertonung (Oralisierung) der Erzählung
- die musikalische Umrahmung und die akustische Adaption der Geschichte, um diese «Schweizerischer» zu machen

Aufgrund der damaligen Funktion des Kurzwellenradios als transkultureller Vermittler zwischen der Schweiz und der arabisch-sprachigen Welt, wurden die religiösen Inhalte der Geschichte beibehalten und das «Schweizerische» hervorgehoben. Der Titel des Abstracts verweist auf ein solches Beispiel. In Johanna Spyris Version der Geschichte können weder Heidi noch irgendwelche andere Figuren jodeln oder Volksmusik spielen. In der Radioversion der tunesischen und ägyptischen RadiomacherInnen des Schweizer Radios werden Jodelmusik und volksmusikalischen Elemente zu einem Charakterzeichen des Kindes und letztlich der gesamten Radiosendung. Ich verstehe dies als eine Form der «Kulturalisierung» (oder «Verschweizerung») von *Heidi*, welche in einem auffälligen Kontrast zum arabischen Heidi-Kinderbuch von 2008 steht. Der Schweizer Autor Peter Stamm machte den Inhalt universeller, indem er die religiösen und allzu Schweizerisch scheinenden Elemente ausliess. Ich möchte auf die Verbindung von klanglichen und kulturpolitischen Aspekten hinter den beiden narrativen Tendenzen eingehen, die bei dem Versuch, Heidi einer arabischen Zuhörerschaft zu vermitteln, entstehen. Meine Annahme ist es, dass die narrative und akustische Verwandlung von Heidi einen Wandel des Schweizerischen Selbstverständnis gegenüber der arabischen Welt verdeutlicht.

Dabei bietet die Einbeziehung oder Ausgrenzung spezifischer Klänge, wie die unterschiedlichen (imaginären) Antworten Heidis auf die Frage «Kannst du jodeln, mein Kind?» eine interessante Perspektive auf die jeweils angepasste Lebenswelt von Heidi.

KEYNOTE SPEECH

Assembling Girls, Plants, Rocks and Animals. New Readings of Heidi in Today's Children's Literature

Dr. Christine Lötscher
University of Zurich

In (children's) literature, Johanna Spyri's Heidi is the creature of nature par excellence: as the romantic child, she speaks the language of the wind, of flowers and animals. This allows her to reconnect the lost unity between humankind and nature (to a certain degree). Yet, there is an ambiguity to Heidi's relationship with the mountain landscape and its flora and fauna. On the one hand, Spyri evokes a bond between the protagonist and her environment: Heidi seems to be part of it. On the other hand, the girl experiences nature as the other, the sublime.

Provoked by a growing awareness for climate and environmental issues in the last decade, today's children's literature strongly focuses on child-animal- and child-plant-relations. Then novels in question draw on the romantic tradition, and especially on *Heidi*, by staging child characters act as advocates of nature. At the same, they create networks between children, animals, plants and landscapes in a way that can only be grasped by means of current ecocritical concepts as well as posthumanist and neomaterialist theories. The term assemblage proves very helpful in this respect: Assemblages are multidirectional gatherings of heterogenous entities: humans, animals, plants, machines and artefacts of all kinds. They are neither organized as organisms nor according to hierarchical or dialectical systems. Instead, they are productive in a polyphone mode of tangency and transformation (cf. Haraway 2015, Lowenhaupt Tsing 2016 Braidotti 2018).

I would like to point out how present-day children's books – for example Peter Stamm's and Hannes Binder's *Heidi*-picture book from 2008 as well as novels like Wieland Freund's *Krakonos* (2017) or Anett Schaaps *Emilia und der Junge aus dem Meer* (2019) – present new readings of Spyri's *Heidi* and the novels' history of adaptation by rethinking human-nature relations.

Heidi-Natur-Assemblagen: Neue Lesarten von Johanna Spyris Romanen in der Kinderliteratur der Gegenwart

Dr. Christine Lötscher
Universität Zürich

In der (Kinder)Literatur ist Johanna Spyris Heidi das Naturwesen par excellence: das romantische Kind, das die Sprache des Windes und der Blumen und der Tiere versteht und dem es gelingt, die verlorene Verbindung zwischen Natur und Menschenwelt (zumindest teilweise) wiederherzustellen. Dabei hat Heidis Beziehung zur Berglandschaft mit ihrer Flora und Fauna zwei durchaus widersprüchliche Aspekte: auf der einen Seite schildert Spyri eine tiefe Verbundenheit zwischen der Protagonistin und ihrer Umwelt, als sei Heidi selbst Teil davon; andererseits erfährt das Kind die Natur als das Fremde, Erhabene.

Mit der zunehmenden Sensibilität für die Umwelt, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, ist die Natur und das Verhältnis von Kindern zu Tieren, Pflanzen und Landschaften in den letzten Jahren stark in den Fokus der Kinderliteratur getreten. In der Tradition der Romantik agieren Kinder als Verbündete der Natur, und gleichzeitig gestalten zahlreiche Romane Netzwerke zwischen Kinder, Tieren, Pflanzen und Landschaften, die Elemente der *Heidi*-Romane aufnehmen, sich aber nur mit aktuellen Konzepten wie Ökokritik sowie posthumanistischer und neomaterialistischer Theorie in ihrer ganzen Radikalität begreifen lassen; insbesondere mit dem Begriff der Assemblage. Assemblagen sind Ansammlungen heterogener Entitäten und Materialien – Menschen, Tiere, Pflanzen, Dinge, Maschinen und Artefakte aller Art –, die nicht hierarchisch, nicht dialektisch und auch nicht als Organismus organisiert sind, sondern in einer vielstimmigen Form der Berührung und Verwandlung produktiv werden (vgl. Haraway 2015, Lowenhaupt Tsing 2016 Braidotti 2018).

Diese Assemblage-Spuren möchte ich herausarbeiten; wie sie sich von Spyris *Heidi* und der Rezeptions- und Adaptionsgeschichte des Romans bis in die Kinderliteratur der Gegenwart verfolgen lassen. Etwa in der Bilderbuchfassung von Peter Stamm und Hannes Binder (2008), aber auch in aktuellen Romanen wie Wieland Freunds *Krakonos* (2017) oder Anett Schaaps *Emilia und der Junge aus dem Meer* (2019).