

Japonismo en las vanguardias.

IES Jorge Juan

Índice.

- Características.
- Historia.
- Artistas de ukiyo-e: Utamaro, Hokusai, Hiroshige y Eisen.
- Artistas inspirados en el japonismo.

Japonismo.

Japonismo: la influencia de las artes niponas en las occidentales.

El arte tradicional japonés (en especial el ukiyo-e), al estar en contraste directo con la tradición artística occidental, fue asumido por la pintura rupturista del siglo XIX y las vanguardias del siglo XX.

Ukiyo-e: Características.

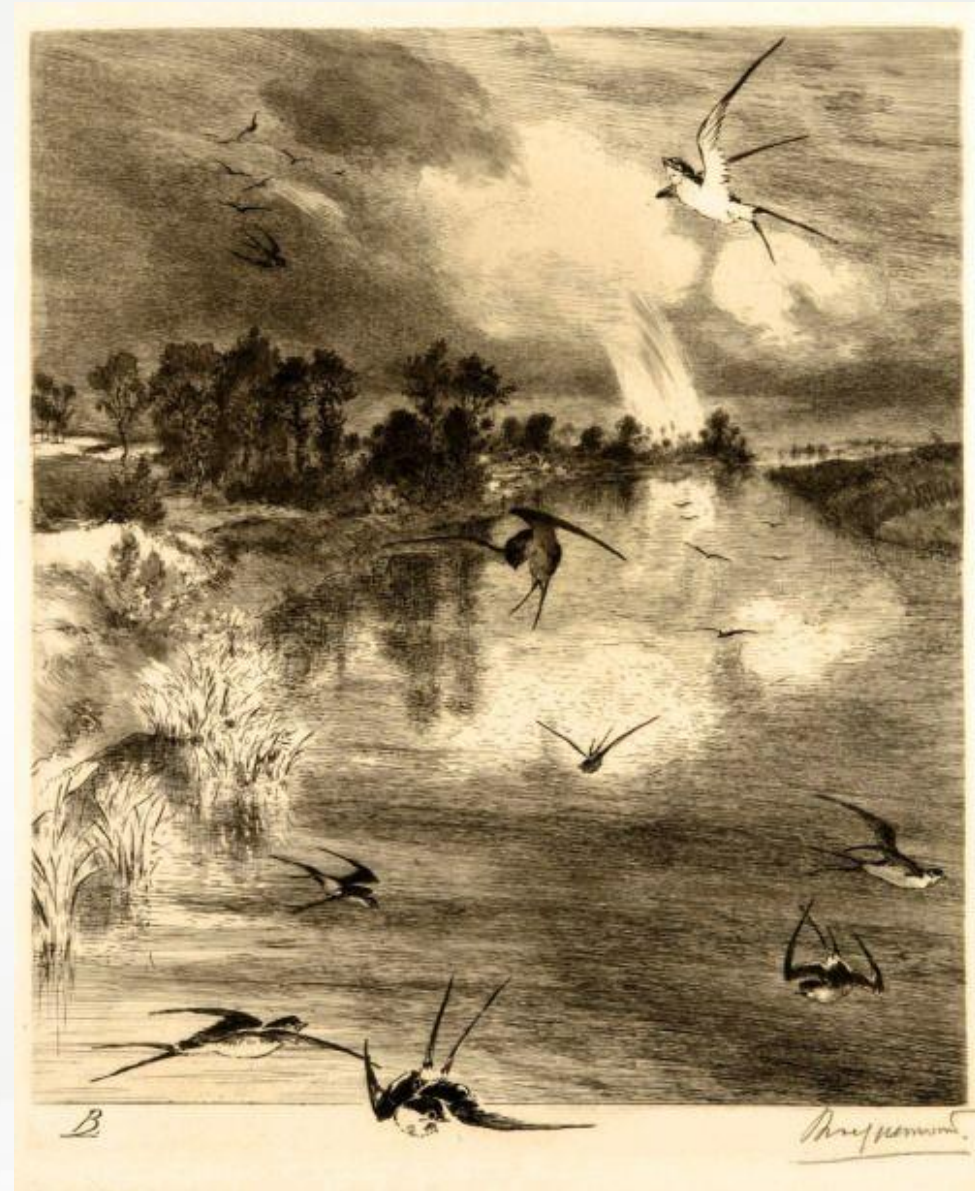
- Es un género de grabados (realizados mediante xilografía) producidos en Japón entre los siglos XVII y XX.
- Falta de perspectivas.
- Temática variada: paisajes, teatro Kabuki, barrio de los placeres en Edo, escenas cotidianas...
- Humor y ternura en el tratamiento de los temas.
- Colorido variado.
- Libertad de composición al colocar a los sujetos descentrados.

Historia.

El japonismo comenzó con la moda de coleccionar arte japonés, en particular estampas (ukiyo-e), cuyos primeros ejemplos se vieron en París a mediados del siglo XIX.

El arte y la artesanía japonesa fue una de las principales atracciones de la Exposición Universal de Londres de 1862.

Los elementos de las xilografías japonesas estaban en contraste directo con la tradición artística occidental y fueron asumidos por la pintura rupturista del siglo XIX y las vanguardias del siglo XX.

La estampa japonesa, de William Merritt Chase.

Artistas de ukiyo-e.

Entre los principales pintores de estampas japonesas, nos encontramos con Utamaro, Hokusai, Hiroshige y Eisen.

Utamaro.

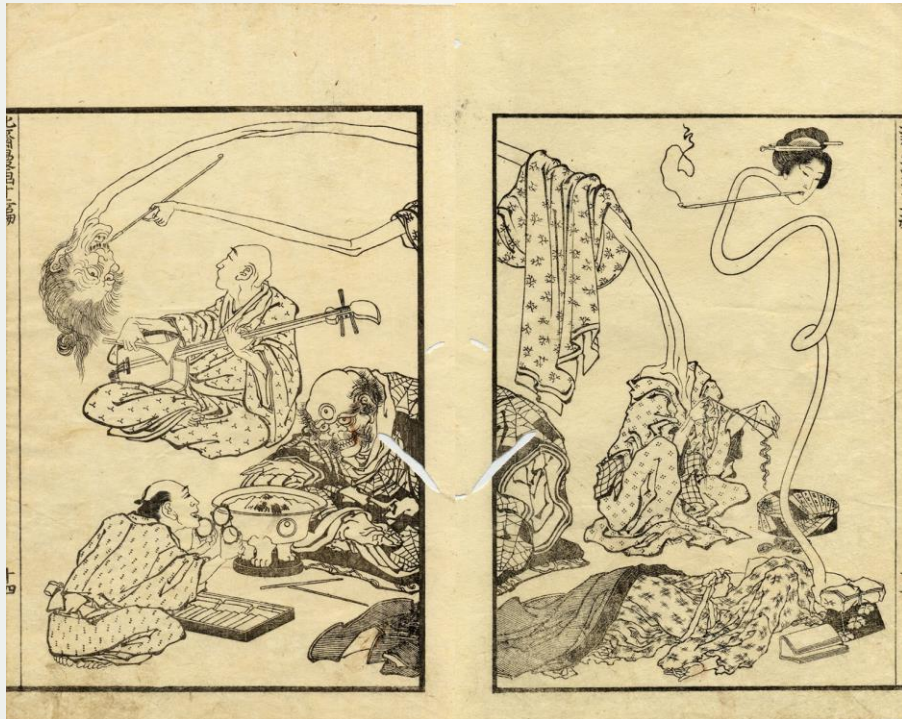
Se le conoce especialmente por sus composiciones de mujeres (bijinga): casi siempre de medio busto, alejadas del naturalismo, representaciones idealizadas, inmateriales, ejecutadas con colores planos y con un dibujo muy expresivo.

Hokusai.

Fue autor de una obra inmensa y variada:

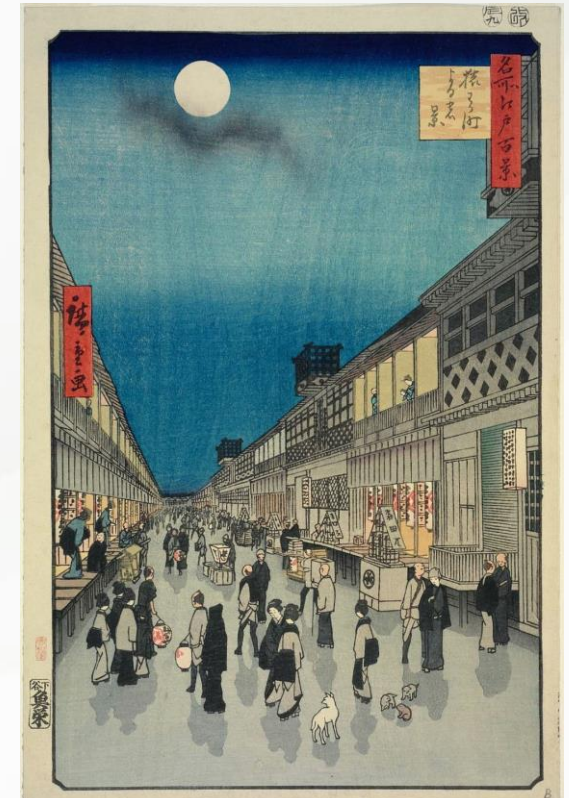
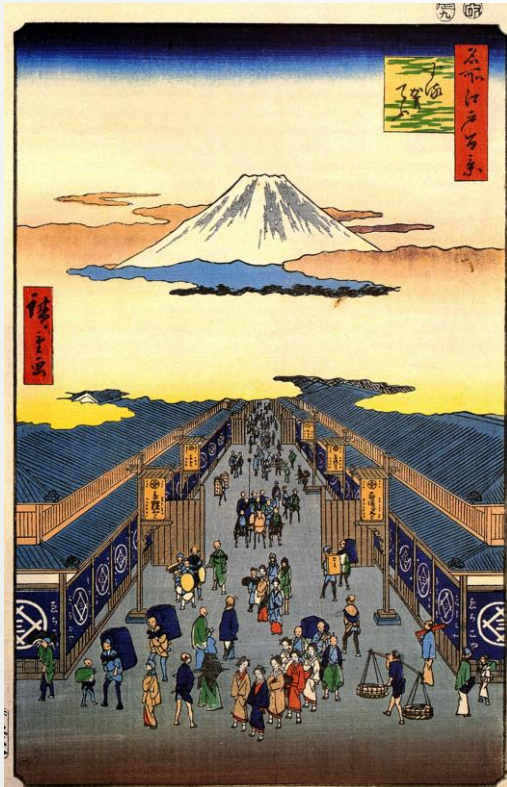
- *Hokusai Manga*: vida diaria de la población.
- Grabados de paisajes: “Treinta y seis vistas del monte Fuji” y las “Cien vistas del monte Fuji”.

Hiroshige.

Se distinguió por series de estampas sobre el Monte Fuji y sobre Edo. Se caracterizan por:

- Su formato vertical.
- El control sutil del cromatismo (dominio del verde y del azul).
- Su sentido del primer plano.

Eisen.

- Fue uno de los mejores representantes del género bijinga.
- Sus figuras eran voluminosas, con un intenso cromatismo y atención al detalle.
 - Muchas de sus obras eran de tono erótico.
- Se dedicó al paisaje, algunos en colaboración con Hiroshige.

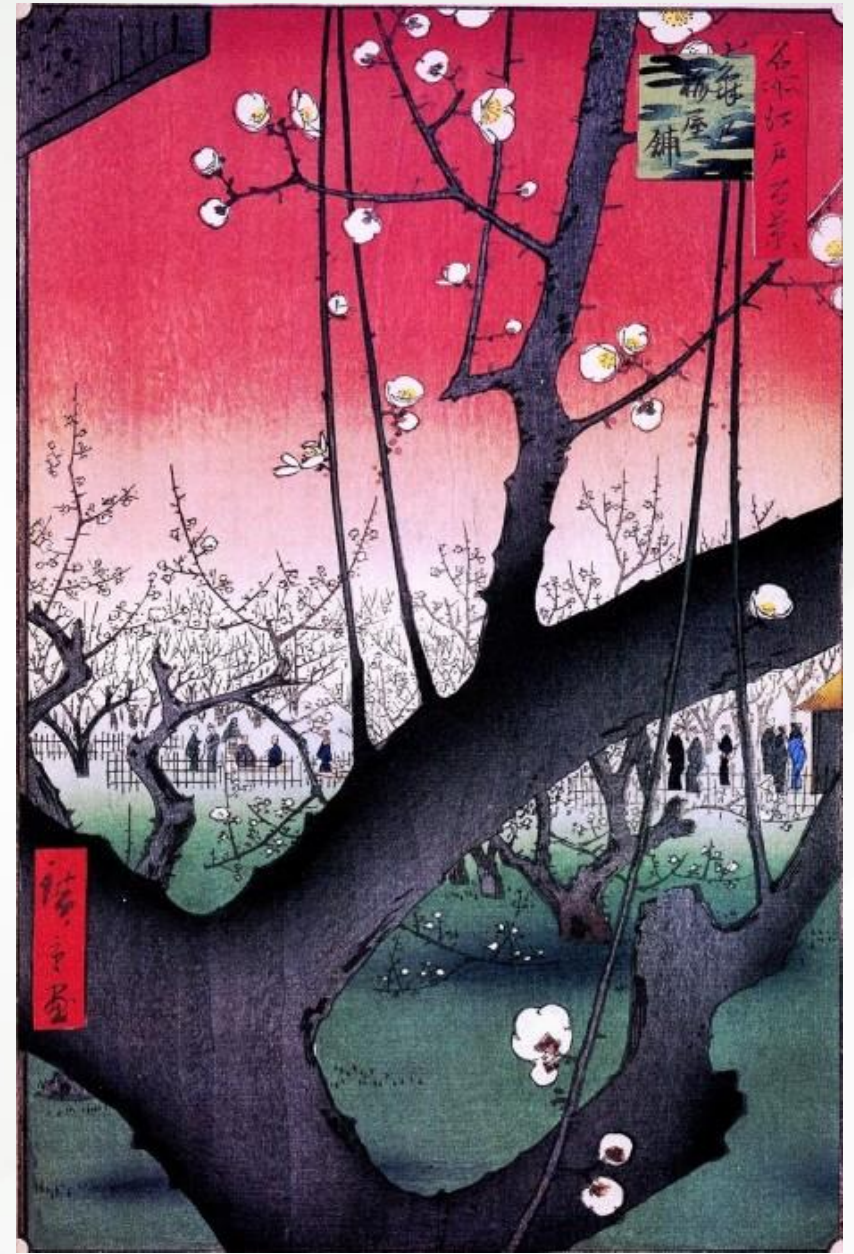
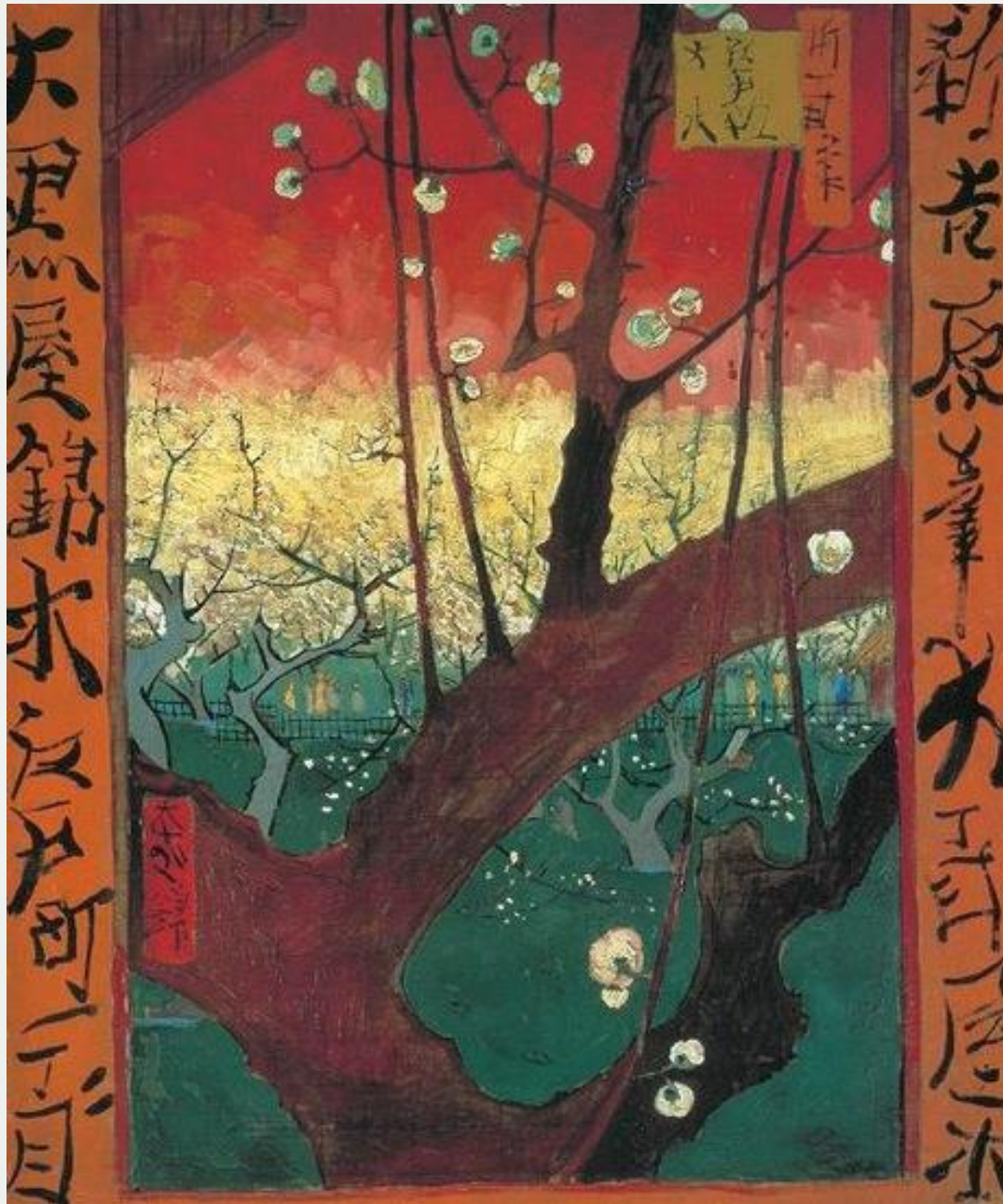

Artistas influenciados por el japonismo.

Nos encontramos con artistas como Whistler, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Klimt, Mary Cassatt, Manet, Renoir, Degas, Cezanne, Alfred Stevens, Alfred Thompson, Anna Bilinska-Bohdanowiczowa, Monet, Georges Antoine Rochegrosse, Georges Croegart, Guy Rose, Hans Makart, James McNeill Whistler, James Tissot, John Munoch y Jules Joseph Lefebvre entre otros.

Van Gogh.

- Se hizo amigo de Samuel Bing, uno de los mayores coleccionistas de grabados ukiyo-e de la época.
- *«Envidio a los japoneses por la increíble claridad de la que están impregnados todos sus trabajos. Nunca resultan aburridos ni hacen el efecto de haberlos realizado deprisa... Su estilo es tan sencillo como respirar. Son capaces de hacer una figura con solo unos pocos trazos seguros [...].»*
- *«De alguna forma todo mi trabajo se funda en el arte japonés.»*
- *«Aquí (en Arlés) no me hace falta para nada el arte japonés, porque me imagino estar en el Japón y nada más necesito abrir los ojos y ver lo que tengo delante.»*

Kameido Tenjin, de Hiroshige.

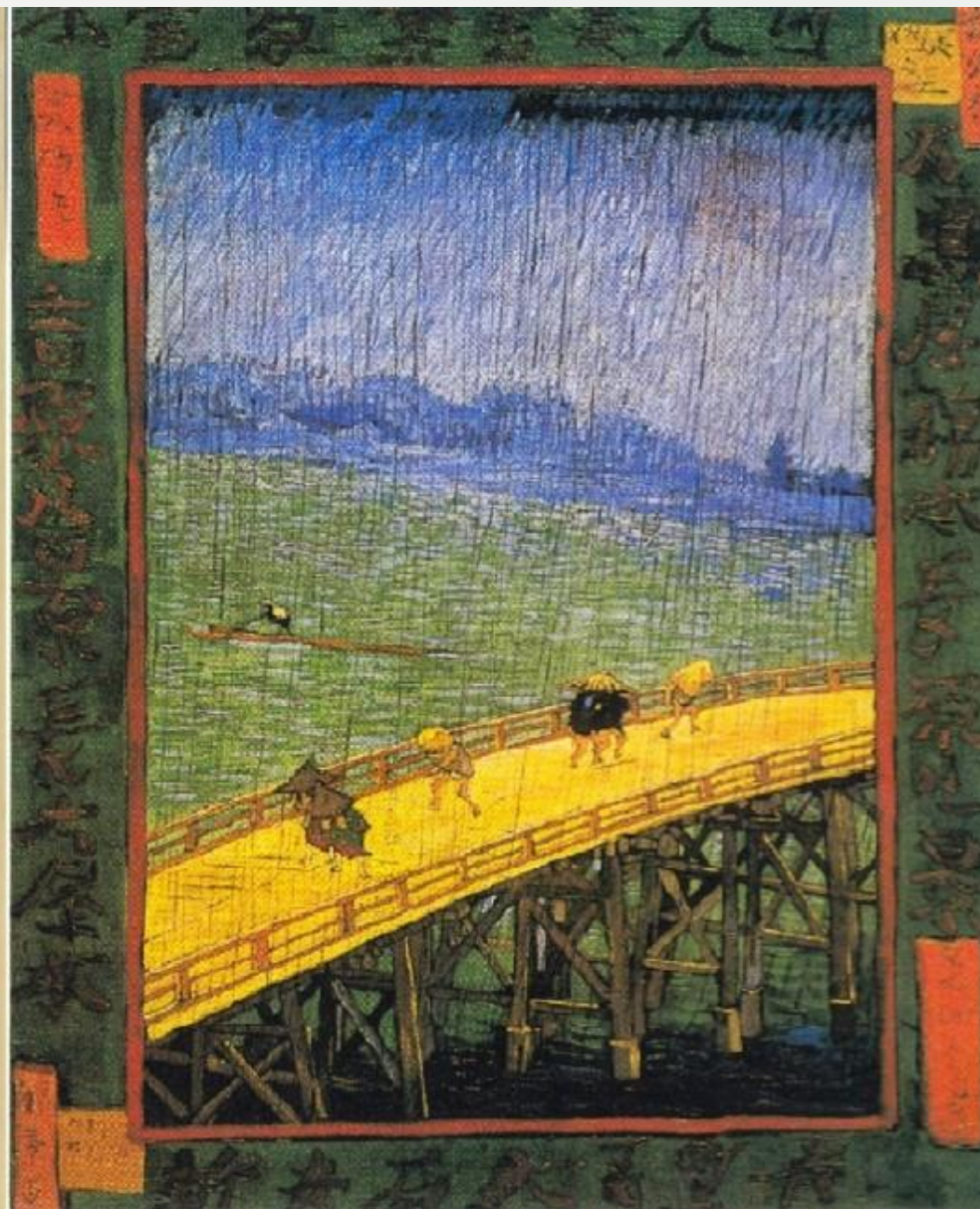
La Cortesana, de Eisen.

Retrato de Père Tanguy.

*El puente Ōhashi en Atake bajo una lluvia repentina,
de Hiroshige.*

*Japonaiserie: Puente bajo la lluvia,
de Van Gogh.*

Toulouse-Lautrec.

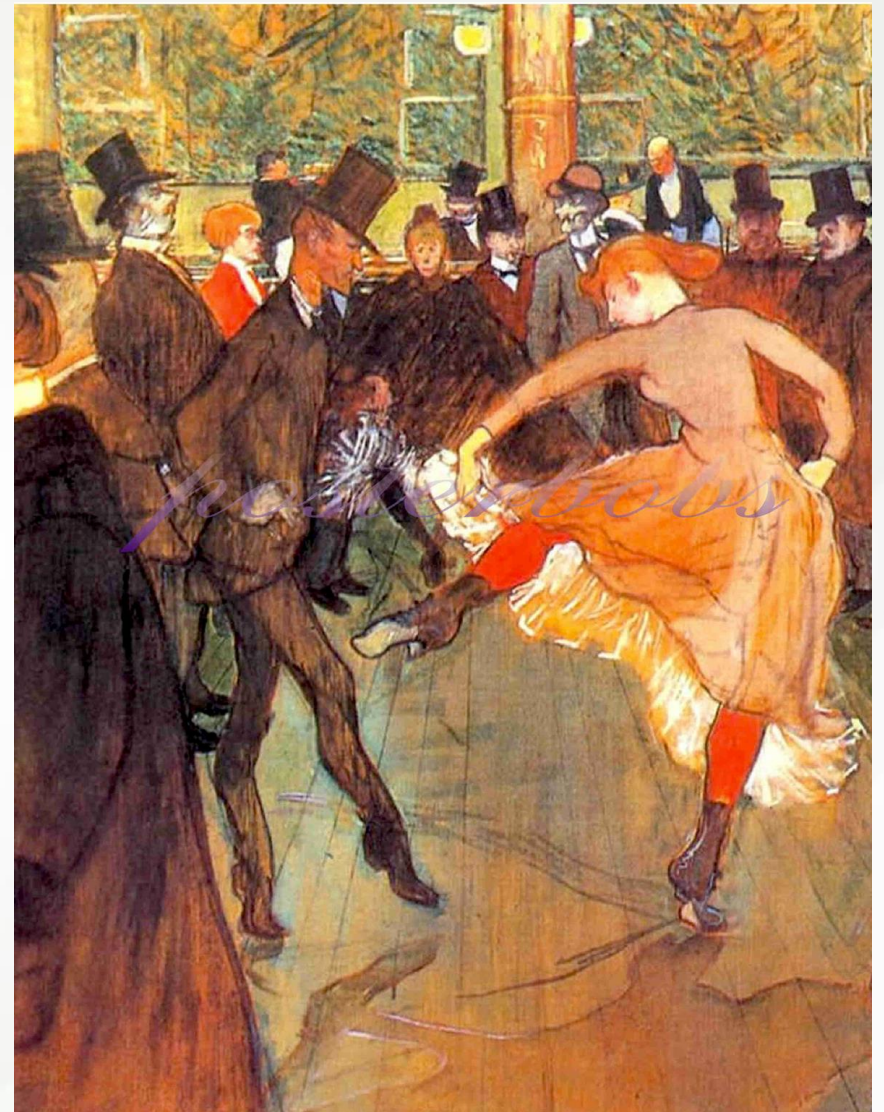
- Estuvo influenciado por el arte de Utamaro.
- Utilizó colores planos, líneas negras con gran riqueza para resaltar ciertas zonas.
 - Bailarinas del Moulin Rouge.

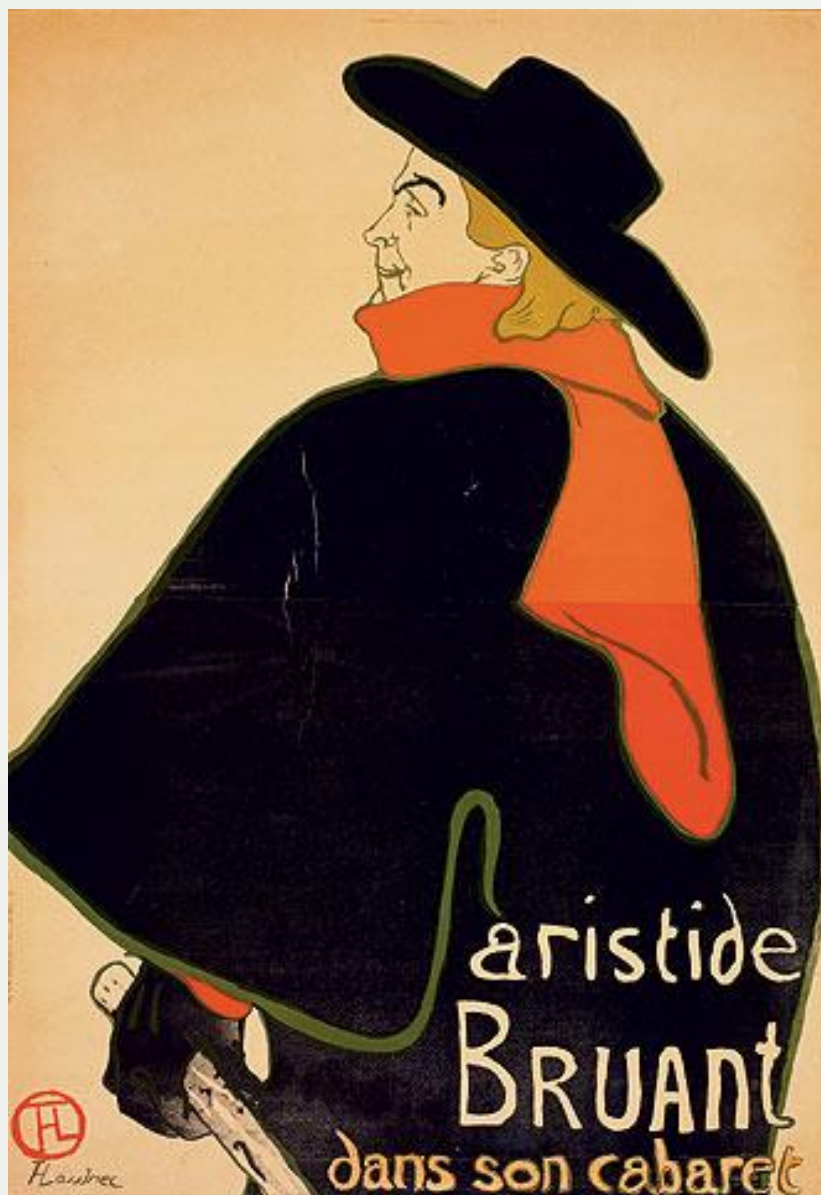
Divan japonais.

Salón de la calle de Moulins.

Moulin Rouge, bailarines.

Aristide Bruant en su cabaret.

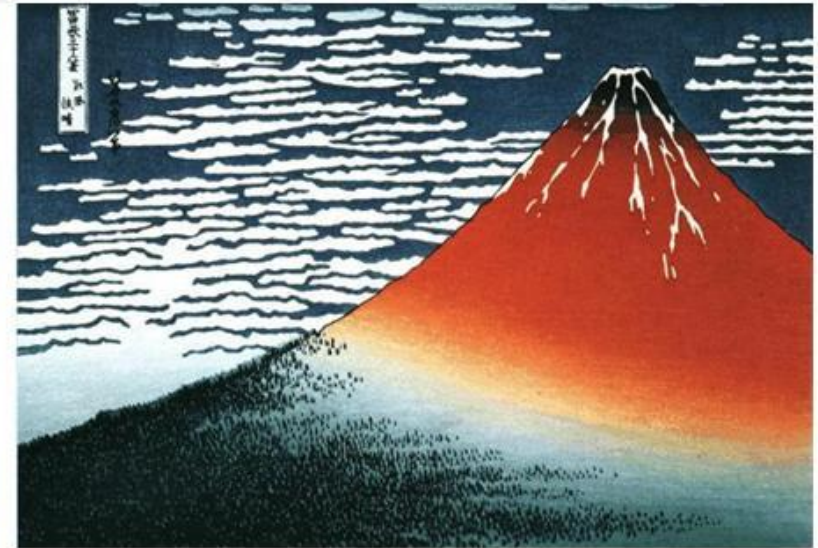

Sellos japoneses que solían venir con las ukiyo-e.

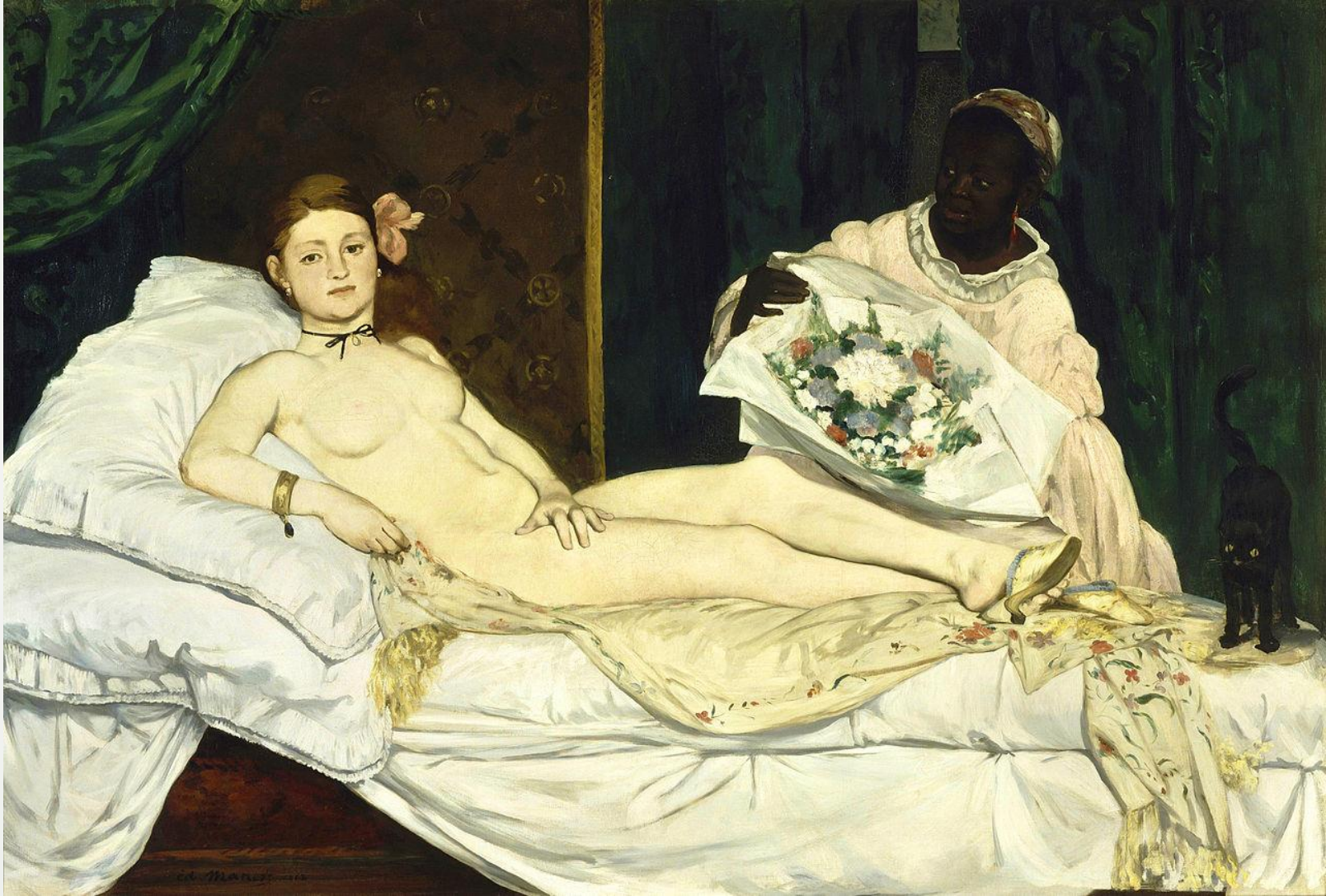
Cézanne.

Pintó una serie de obras sobre la montaña Santa Victoria, claramente influenciado por las 36 vistas al Monte Fuji de Hokusai.

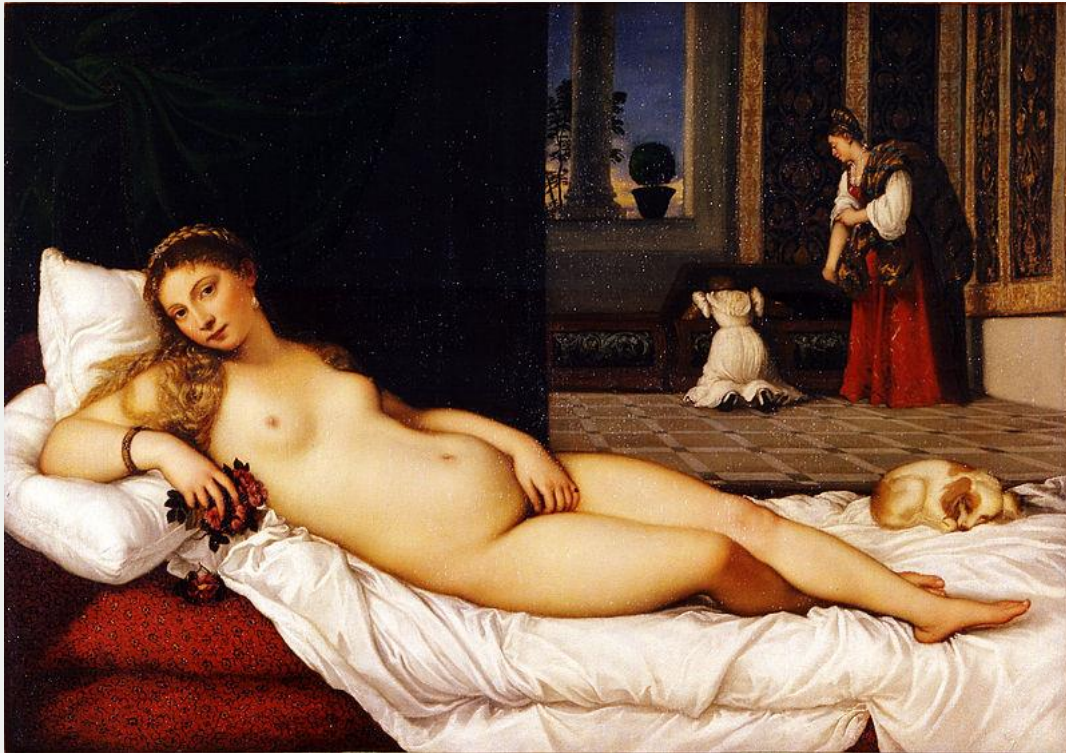

Manet.

Olympia.

Manet.

Venere de Urbino, de Tiziano.

Grabado de Utamaro.

Manet.

Retrato de Emile Zola.

*Sumô ônaruto nadaemon,
de Utagawa Kuniaki.*

Whistler.

Fue importante a la hora de introducir en Inglaterra el arte japonés.

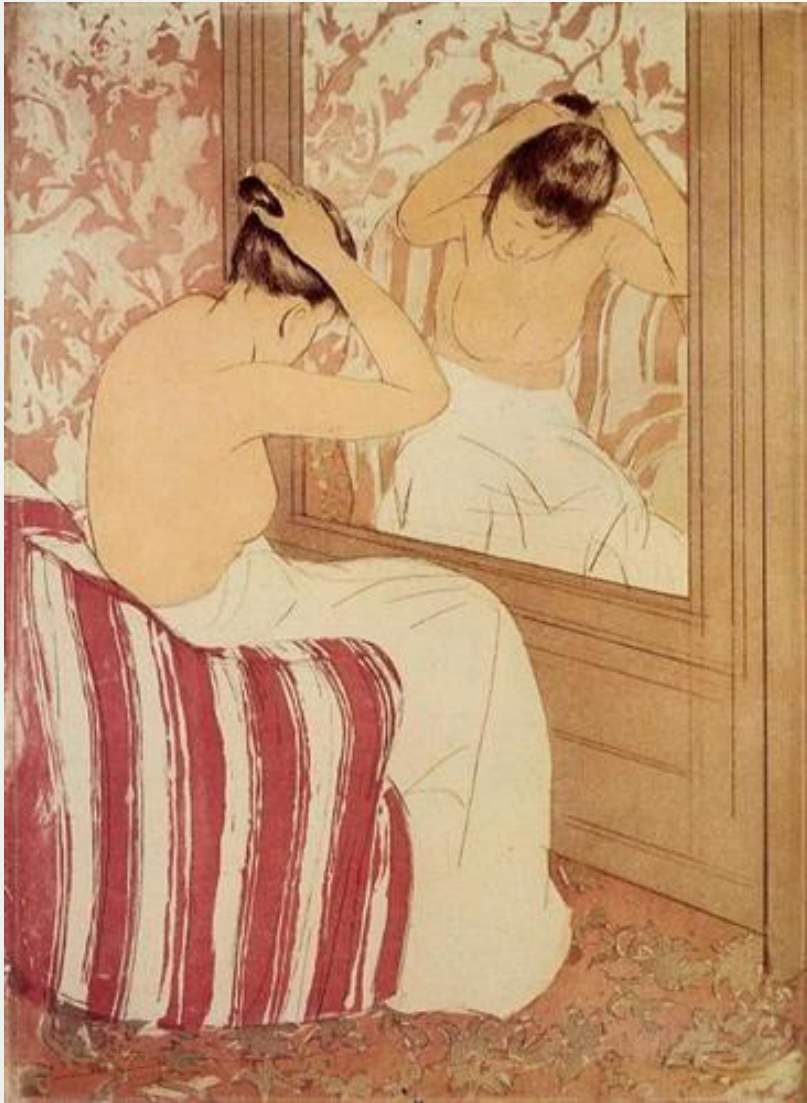

La princesa de la tierra de la porcelana.

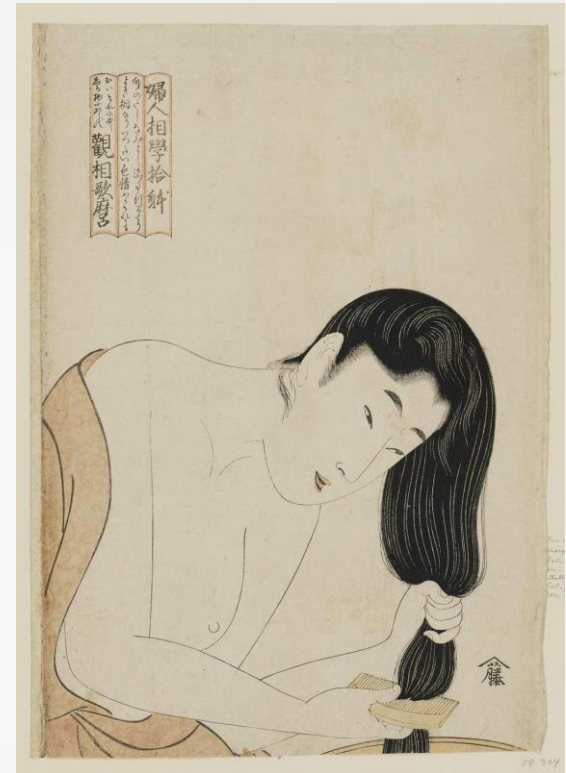

Grabado de Utamaro.

Mary Cassatt.

El estudio de peluquería.

Grabados de Utamaro.

El baño del niño.

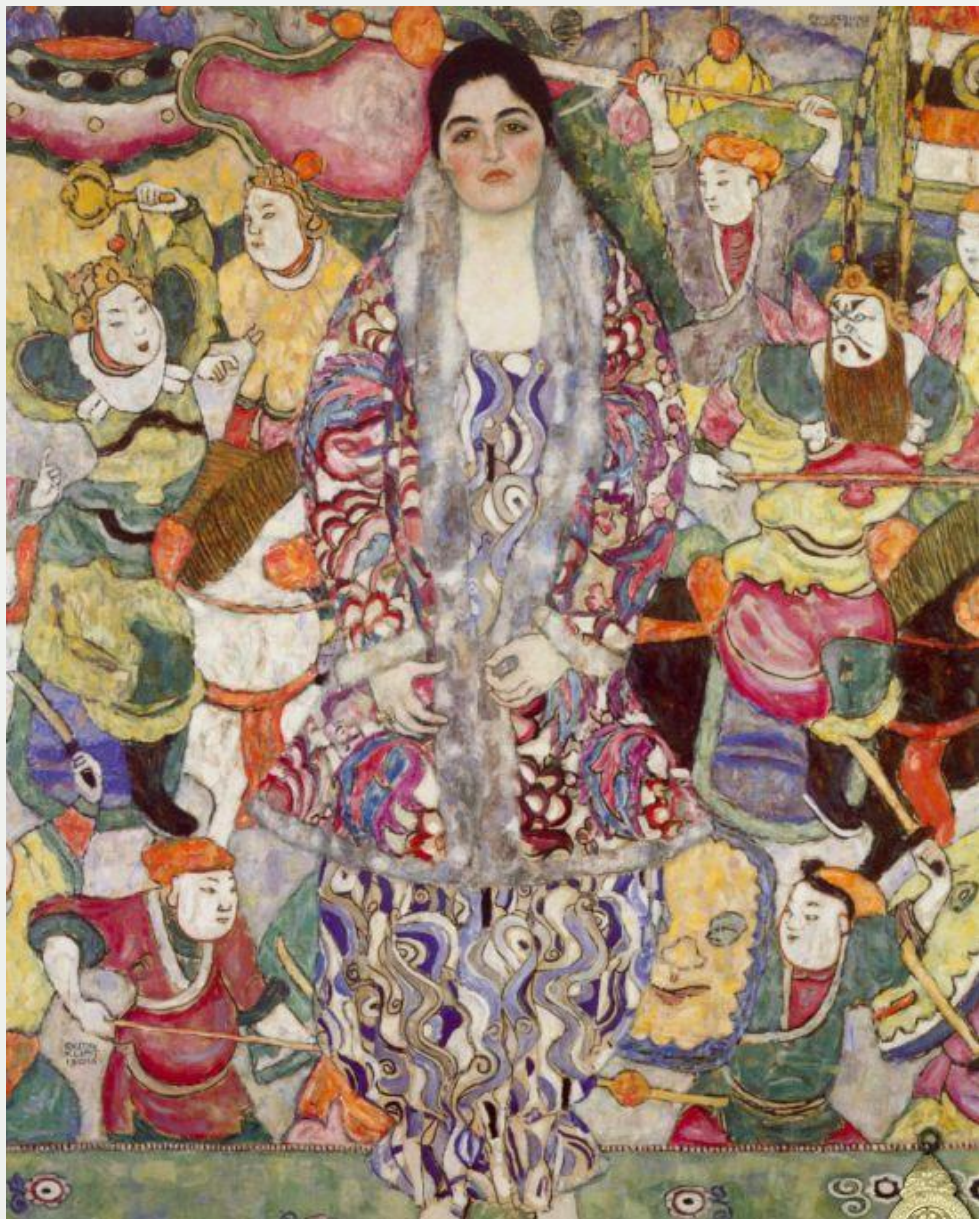
Gustav Klimt.

Grabado de Utamaro.

Señorita con abanico.

Retrato de Friederike Maria Beer.

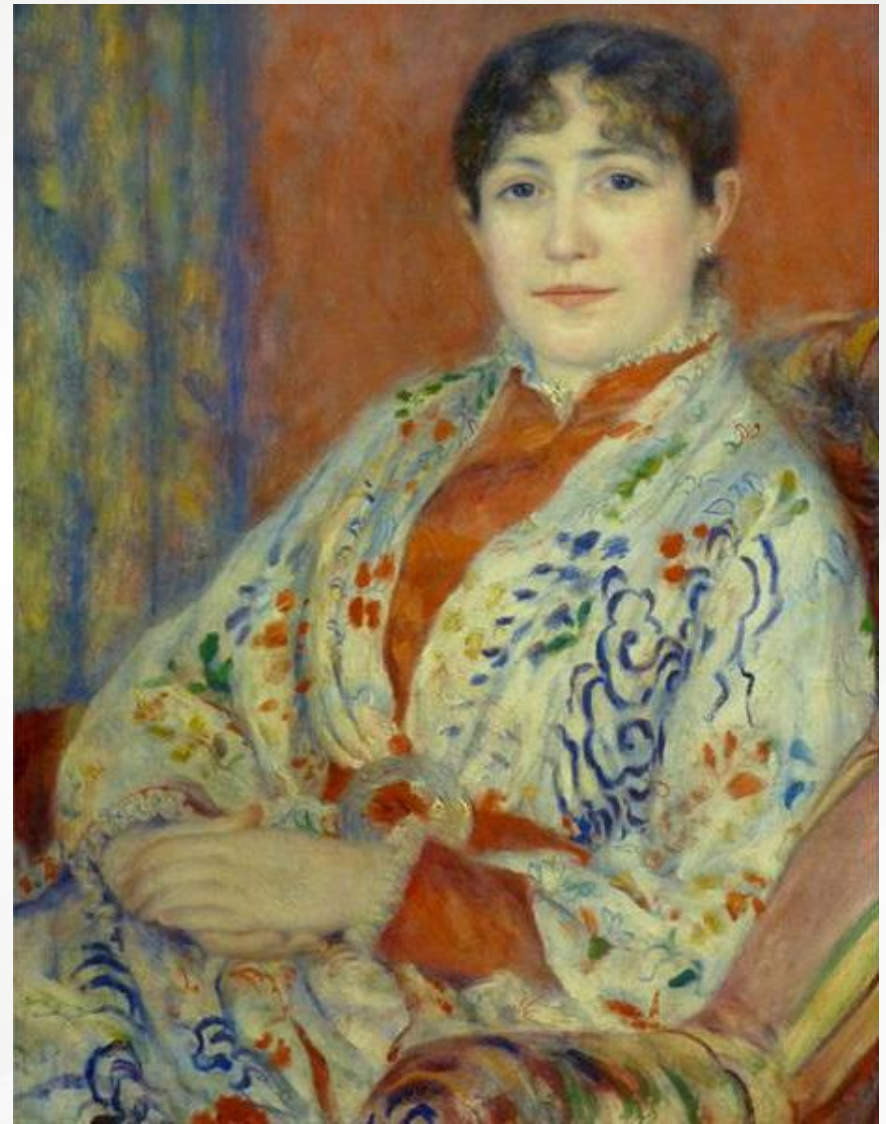

Retrato de la baronesa Elisabeth Bachofen-Echt.

Renoir.

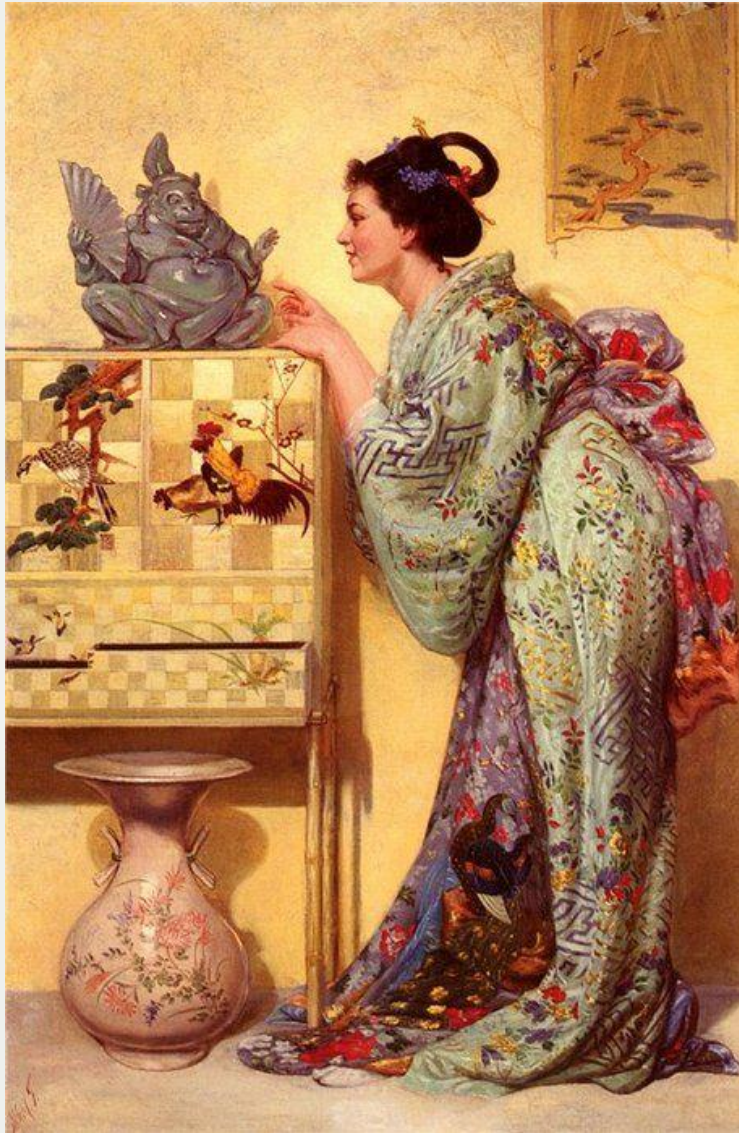

Niña joven con un abanico.

Madame Hériot.

“Mujeres japonesas.”

La japonesa, de Alfred Wordsworth Thompson.

La japonesa, de Claude Monet.

*Mujeres jóvenes mirando objetos orientales,
De James Tissot.*

*Una mujer en un baño japonés,
De James Tissot.*

Abrigo chino, de John Munnoch.

Kimono azul, de Guy Rose.

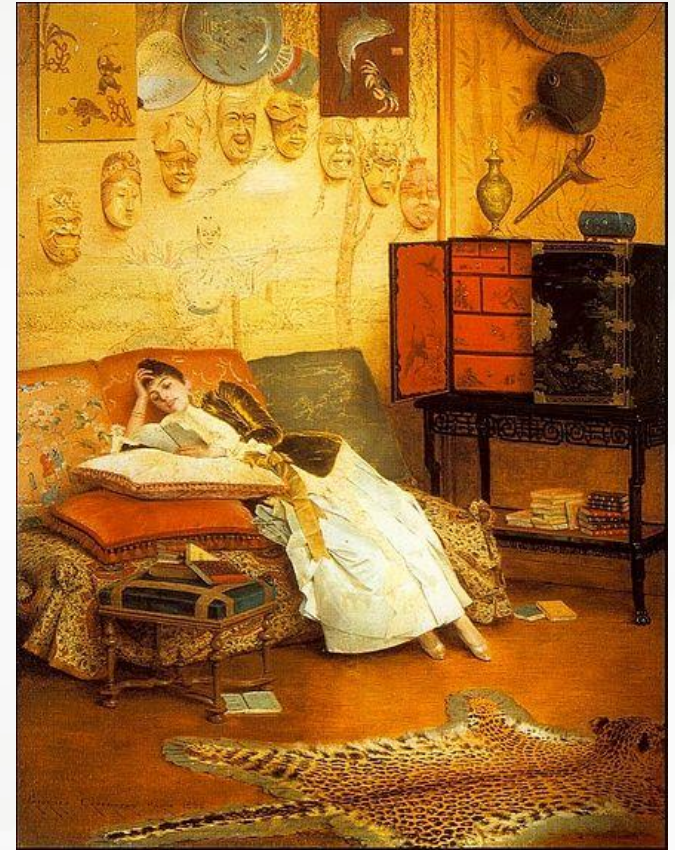
Una japonesa o El Lenguaje del Abanico,
De Jules Joseph Lefebvre.

Mujer japonesa, de Hans Makart.

Mujer con un parasol japonés,
de Anna Bilinska-Bohdanowiczowa.

Mujer que lee, de Georges Croegaert.

*Mujer con una muñeca japonesa,
de Alfred Stevens.*

*Un retrato de Sarah Bernhardt,
de Georges Antoine Rochegrosse.*