

אמנות מודרנית ביפאן: 1868-1940, הדפס, ציור שמן וניהונגה

Modern Japanese Art 1868-1840: Woodblock Prints, Yōga and
Nihonga

0821-3747-01

ד"ר אילת זהר, סמינריון לתואר ראשון, 4 ש"ס

שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפי תיאום טלפוני מראש

טלפון: 054-9208349

דוא"ל: ayelet.zohar@mail.huji.ac.il

הסמינר יעסוק בהתפתחותה של אמנות מודרנית ביפאן, במתח שבין השפעות תרבות אירופה בכל הבטי החיים, כולל אמנות ארופאית קלאסית (ציור שמן), הרצון לבלום השפעה זו ולהשתמש באמצעי ייצוג מקומיים בעלי ערך היסטורי (הדפס), והתפתחות סגנון הנהונגה כסינטזה בין ציור היסטורי מקומי מאסכולת קאנו, והשפעותיו של הציור הארופי.

במהלך הסמינר נעסוק במתח שבין תרבות ואמנות יפאנית מקומית, לבין הרצון ללמוד ולהשתמש בצורות אמנות מערביות – ננסה לעקוב אחר מקומו של ציור השמן ביפאן והשפעתו על האמנויות האחרות (הדפס, צילום, ניהונגה); נעקוב אחר השינויים הגדולים באמנות ההדפס, המדיום המקומי הנפוץ ביותר במחצית המאה ה-19, עד להיעלמותו הכמעט מוחלטת בעשור הראשון של המאה ה-20; נעקוב אחר התהליך של המצאת הניהונגה והטמעת ההשפעה ממקורות שונים במדיום החדש; נקרא ונדון בכתבים תאורטיים ופילוסופיים אשר ליוו את התהליכי הפוליטיים והאמנותיים של אותה תקופה – כולל: פוקוזאווה יוקיצי; ארנסט פנלוסה; אוקאקורה קאקוזו; קוקי שוזו ואחרים.

In this seminar we shall consider the development of Modern Art in Japan, the tension between European influences on all aspects of life, including Classic European Art (oil Painting), the desire to block this influence and make use of local systems of representation that were common, known and ubiquitous for centuries (print). We will look into the process of development of the Nihonga Style as a synthesis between local historical painting of the Kano School, and the influences of European painting tradition.

During the seminar we will consider the tension between local culture and artistic tradition and the desire to learn and apply varying forms of Western art. We will follow the place and impact of oil painting in Japan, and its influence of other artistic styles (print, photography, nihonga); We will discuss the tremendous changes in the themes and subjects of Japanese print art, the local medium most common in the mid-19th c., and its disappearance from the media by the first decade of the 20th c.; We will follow the stages during the process of the invention of Nihonga, and the assimilation of varying styles into this new medium; We shall read in the theoretical and philosophical writings that accompanied this process – including texts by Fukuzawa Yukichi; Ernest Fenellosa; Okakura Kakuzo; Kuki Shuzo.

דרישות הקורס:

נכחות בשיעורים, קריאת ספרות מחקר, הצגת רפרט בקורס, הגשת סמינריון מסכם.

מרכיבי הציון הסופי:
הצגת רפרט (30%), קריאת ספרות מחקר והצגת מאמר בכיתה (20%) נוכחות והשתתפות בכיתה (10%)
סמינר מסכם (50%).

נושאי השיעורים (נתון לשינויים):
נושאי השיעורים הספציפיים ורשימת הקריאה הנלווית לכל שיעור יכתבו בהתאם למהלך הדיון בכיתה.

שעור 1 - מבוא: סגנונות הציור של יפאן עד המאה ה-19, הסטוריה של יפאן במאה ה-19 ועד מלחה"ע

קריאת חובה
בן-עמי שילוני (1995). 'ראשיתה של יפאן', יפאן המודרנית: תרבות והיסטוריה, תל אביב: שוקן, 11-225.

שעור 2 - הדפס 1: קווי המשכיות – שחקנים, יפהפיות ונופים מקומיים
Conant, Ellen P. (2006). 'Reconfiguring Painting Traditions', *Challenging past and present : the metamorphosis of nineteenth-century Japanese art*, Honolulu : University of Hawaii Press.

שעור 3 - הדפס 2: בשרות המדיה והחדשות – יצוגי זרים וייצוגי המהפך
Cortazzi, S.H. (2005). 'Yokohama-E: Japanese prints of foreigners in the late 19th century', *Arts of Asia* 35(5):63-75.

שעור 4 - הדפס 3: יחסי אהבה שנהא – הדפס וצילום
Mio Wakita (2009). 'Selling Japan: Kusakabe Kimbei's Image of Japanese Women', *History of Photography*, 33(2): 209-223
Eleanor Hight (2002). 'The Many Lives of Beato's "Beauties"', in: *Colonialist Photography: Imag(in)ing Race and Place*, ed. Eleanor M. Hight and Gary D. Sampson, London: Routledge, 126–58.

שעור 5 - א. ציור שמן 1: ביה"ס ללימודי ברברים, פונטאנסי והדור הראשון
Bert Winther-Tamaki (2012). *Yōga: The Western Painting, National Painting, and Global Painting of Japan*, <http://escholarship.org/uc/item/3mn8m1bs>
Ellen P. Conant (2006). *Challenging Past and Present: The Metamorphosis of Nineteenth-Century Japanese Art*, Honolulu: University of Hawaii Press.

ב. ציור שמן 2: טקאהאשי יואיצ'י, התפתחות היוגא
Yukio Lippit (2013). *Oily Paintings*, Unpublished talk at Edo Arts Workshop, Hebrew University Jerusalem

שעור 6 - ציור שמן 3: ימאמוטו הוסואי וקורודה סייקי – השפעת האסכולות של פריז
S. Takashina, J. T. Rimer and G. D. Bolas (1987-8). *Paris in Japan: The Japanese Encounter with European Painting* (exh. cat.); Tokyo, Japan Foundation; St Louis, MO, George Washington University.

שעור 7 - א. תאוריה 1: פוקוזאווה יוקיצ'י, "לצאת מאסיה"
Pekka Korhonen (2014). 'Leaving Asia? The Meaning of *Datsu-A* and Japan's Modern History', *The Asia-Pacific Journal* 12(9):3.

Sakamoto Rumi (1996). 'Japan, Hybridity and the Creation of Colonialist Discourse', *Theory, Culture & Society* 13:113-128.

ב. תאוריה 2: ארנסט פנולוסה, להציל את האמנות היפאנית מפני עצמה
Karatani K., "Japan as Art Museum: Okakura Tenshin and Fenollosa," in Michael F. Marra (trans. and ed.), *A History of Modern Japanese Aesthetics*, Honolulu: University of Hawaii Press, 2001, pp. 43-52.

שעור 8 - א. תאוריה 3: אוקאקורה קאקוזו, "ספר התה"

קריאת חובה
אוקאקורה קאקוזו (1906, 1996). ספר התה, תרגום: יורם קניוק, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, ספריית עופר איילים.

Lippit Yukio and Murai Noriko (2012). 'Okakura Kakuzō: A Reintroduction; *Review of Japanese Culture and Society* 24(1):1-14.

ב. תאוריה 4: קוקי שוזו, "המבנה של האיקי"

קריאת חובה
Leslie Pincus (1991). 'In a Labyrinth of Western Desire: Kuki Shuzo and the Discovery of Japanese being', *boundary 2*, 18(3) Special issue: Japan in the World, 142-156.

שעור 9 - א. ניהונגא 1: נסיונות ראשונים – קאנו גאהו וראשית הניהונגא
Penelope Mason (1993). 'Tokyo Nihonga' & 'Kyoto Nihonga', *History of Japanese Art*, New York: Harry N. Abrams Inc. 371-5.

Ellen P. Conant (1996). *Nihonga: Transcending the Past: Japanese-Style Painting, 1868-1968*: Weatherhill

ב. ניהונגא 2: הדור הראשון והשני של ציור ניהונגא

Szostack, John D. (2013). "Art Is Something Born": The Rise and Fall of the Kokuga Society (1918–28) and the Emergence of the Kokuten Style', *positions: east asia cultures critique* 21(2):268-308.

שעור 10- ניהונגא 3: התבססות הניהונגא בסגנון המרכזי של יפאן כיום, ציורים של אמנים עכשוויים

Gabriel Ritter (2004). 'Takashi Murakami: Artist of Contemporary Japanese Subculture', *Stanford Journal of East Asian Affairs* 4(1):42-51.

שעור 11- רפרטים I

שעור 12- רפרטים II

שעור 13- רפרטים III