

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES JURÍDICAS Y DE
LA COMUNICACIÓN

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CURSO 2020-2021

**EL GRABADO JAPONÉS UKIYO-E Y SU
INFLUENCIA EN LA PUBLICIDAD DE
FINALES DEL SIGLO XIX.**

(Trabajo de disertación. Línea de Historia de la Publicidad).

CLAUDIA MARTÍN CRISTÓBAL

Tutor/a académico/a: María Cruz Alvarado López

SEGOVIA, julio de 2021

Resumen

En este trabajo de fin de grado se va a poder observar la influencia que tuvo el grabado japonés del Periodo Edo en la publicidad y cartelaría de finales del siglo XIX en Europa. Gracias a sus dos siglos de aislamiento, cuando Japón se abrió al mundo llamó la atención de muchos países que hasta entonces desconocían de su existencia, sobre todo en el ámbito cultural y artístico. Esto produjo que influyera en la vida occidental en gran medida. Para poder observar esta influencia, centrándonos en la publicidad, estudiaremos las características del grabado japonés *ukiyo-e*, conoceremos cómo surgió la publicidad moderna, hablaremos de los movimientos artísticos europeos más importantes y nos centraremos en el caso español del artista y cartelista Santiago Rusiñol, y la influencia japonesa en su trabajo.

Palabras clave

Ukiyo-e, Japonismo, Historia del cartel, Modernismo, Santiago Rusiñol

Abstract

In this final degree project you will be able to observe the influence that Japanese engraving from the Edo Period had on advertising and posters in the late 19th century in Europe. Thanks to its two centuries of isolation, when Japan opened to the world it attracted the attention of many countries that until then were unaware of its existence, especially in the cultural and artistic sphere. This caused it to influence occidental life to a great extent. In order to observe this influence, focusing on advertising, we will study the characteristics of Japanese *ukiyo-e* engraving, we will learn how modern advertising emerged, we will talk about the most important European artistic movements and we will focus on the Spanish case of the artist and poster artist Santiago Rusiñol and the Japanese influence on his work.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA.....	5
1.1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA	6
1.3. OBJETIVOS.....	7
1.4. METODOLOGÍA	7
CAPÍTULO 2: UKIYO-E.....	9
2.1. EL PERIODO EDO	9
2.2. ERA MEIJI Y EL JAPONISMO.....	11
2.3. LA ESTAMPA JAPONESA.....	11
2.3.1. TÉCNICA Y EVOLUCIÓN DEL GRABADO	12
2.4. ARTÍSTAS JAPONESES MÁS REPRESENTATIVOS DE UKIYO-E.....	14
2.4.1. KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)	14
2.4.2. ANDO HIROSHIGE (1797-1858).....	16
2.4.3. KITAGAWA UTAMARO (1753-1806).....	18
CAPÍTULO 3: INFLUENCIA EN OCCIDENTE.	20
3.1. IMPRESIONISMO	20
3.2. ART NOVEAU	23
CAPÍTULO 4: LOS INICIOS DE LA PUBLICIDAD	24
4.1. NACIMIENTO DE LA PUBLICIDAD.....	24
4.1.1. EL CARTEL ARTÍSTICO	25
4.1.1.1. CARTELISTAS IMPORTANTES DE LA ÉPOCA.....	26

CAPÍTULO 5: EL CASO DE SANTIAGO RUSIÑOL	32
5.1. MODERNISMO	32
5.1. BIOGRAFÍA.....	33
5.3. EL JAPONISMO Y SANTIAGO RUSIÑOL	35
5.2.1. LA INFLUENCIA JAPONESA EN SU OBRA	35
CONCLUSIONES.....	44
REFERENCIAS	46

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

1.1. INTRODUCCIÓN

Mi interés por el tema del arte y la publicidad surgió desde primero de carrera, con una asignatura que nos hablaba sobre los diferentes movimientos artísticos que habían influido en la publicidad moderna, con sus respectivos artistas y los trabajos que realizaban. La publicidad siempre me ha parecido un tipo de arte, un arte centrado en la comunicación y con un fin claro, vender. Por ello, al elegir una temática para mi trabajo de fin de grado me pareció muy buena idea centrarme en aquello que me había despertado interés desde el principio, cómo el arte y la publicidad estaban interrelacionados.

En un principio quería observar esta relación desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, pero era demasiado amplio, por lo que me centré en los inicios de la publicidad moderna, con el objetivo de hablar de los trabajos de los grandes artistas como Cheret, Lautrec, Mucha, etc., de los que tanto había escuchado hablar en la asignatura de Arte y Publicidad y en Teoría e Historia de la Publicidad, que había dado en primero de carrera e Historia del Cartel de tercero.

A medida que iba buscando información observé que los movimientos artísticos de la época en la que me centraba y los cartelistas europeos estaban bastante influenciados por un arte proveniente de oriente, el *ukiyo-e*. Para nada me había replanteado en un principio centrarme en el arte japonés y su influencia en occidente, pero me pareció un tema muy interesante que había repercutido enormemente y que había sido básico en la vida de finales del siglo XIX, sobre todo para artistas y cartelistas.

Estudiando sobre el tema he aprendido muchos datos importantes sobre arte y publicidad que desconocía, sí que es cierto que en las asignaturas mencionadas anteriormente se había tratado la influencia del grabado japonés, pero muy por encima y sin entrar profundamente en el tema.

Hoy en día, ya habiendo realizado este trabajo, puedo ver como la influencia del país del sol naciente no solo se limitó a la época que tratamos a continuación, sino que en pleno siglo XXI, sigue siendo muy potente en nuevos medios como el audiovisual en el caso del anime. Actualmente es mucho más sencillo el traspaso de información, vivimos en una sociedad globalizada, en las que unas culturas influyen en otras, y adquirimos

costumbres de países que nada tienen que ver con las nuestras, pero esto no era tan común en el pasado.

Cuando Japón se abrió al mundo después de su aislamiento durante el periodo Edo, el resto de países quedaron prendados de su cultura, mayoritariamente Europa, ya que para ellos antes era totalmente desconocido. Lo japonés se convirtió en una moda, una moda que se sigue existiendo, lo oriental y occidental se fusionaron, y ambos aprendieron de los otros.

Centrándonos en esta temática, en el siguiente documento hablaremos de *ukiyo-e*, su contexto histórico tratando el periodo Edo y la época Meiji, las características de la estampa japonesa y tres de los artistas japoneses más importantes de este tipo de arte. Posteriormente hablaremos de la publicidad y el cartel artístico, algunos de los movimientos artísticos europeos que se vieron influido por el arte nipón y por último de su influencia en España, con el japonismo, centrándonos en el caso de Santiago Rusiñol, artista y cartelista catalán que mostró un gran interés por la temática japonesa.

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Mi motivación para realizar mi trabajo final de grado acerca de *ukiyo-e* viene en primer lugar por mi interés en el arte y la publicidad, y conocer como esta se ha visto influida por las corrientes artísticas desde sus inicios. El arte aborda multitud de aspectos en nuestro día a día y así ha sido desde el principio de los tiempos. Es una manera de comunicar, al igual que la publicidad, por ello ha influido tanto en ella.

Recopilando información sobre los inicios de la publicidad moderna, observé que muchos de los cartelistas más importantes del siglo XIX estaban muy influidos por el grabado japonés, por lo que quise profundizar en el tema. Cómo un país tan alejado de Europa y culturalmente tan diferente, pudo influir tanto en Occidente, centrándonos en su repercusión en el arte de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, teniendo en cuenta la complejidad de transmisión de información de la época. Incluso a día de hoy, en el mundo occidental se sigue consumiendo contenido proveniente de Japón.

1.3. OBJETIVOS

Los objetivos principales son conocer las “pinturas del mundo flotante” producidas en Japón desde los siglos XVII y XX, y observar como este arte influyó en la cartelería y los artistas publicitarios, en especial de los cartelistas, de finales del siglo XIX. También se profundizará en el *Japonismo* en España, más concretamente con el caso del artista catalán Santiago Rusiñol.

Los objetivos específicos son:

- Conocer el nacimiento de la publicidad y la importancia de los carteles artísticos como medio de comunicación de la época.
- Conocer cuáles fueron los artistas y cartelistas más representativos de finales del siglo XIX y los movimientos artísticos europeos que se vieron más influenciados por el arte del *ukiyo-e*; y los rasgos del arte japonés más representativos y utilizados por ellos.
- Conocer la influencia que el arte japonés tuvo en la obra del artista catalán Santiago Rusiñol.

1.4. METODOLOGÍA

Las líneas metodológicas que se han utilizado son en gran parte de la información que ha sido obtenida de referencias bibliográficas de la biblioteca del Campus María Zambrano en Segovia, de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid y la biblioteca universitaria Reina Sofía en Valladolid.

Por otro lado, también se han utilizado trabajos de fin de estudios sobre japonismo, Santiago Rusiñol y *Ukiyo-e* como son el Cristina de la Cuesta Marín (2004) y Saúl Escolar Cacho (2019). Para el apartado sobre Impresionismo, Art Nouveau y Modernismo, la mayoría de la información proviene de los apuntes de la asignatura Historia del cartel, de la profesora Luisa María Moreno Cardenal del curso 3º del grado Publicidad y Relaciones Públicas, cursado en el año 2019-2020.

El resto de la información proviene de artículos o estudios localizados a través de buscadores como Dialnet o Google Académico, sobre Publicidad, Arte, Grabado japonés y *ukiyo-e*.

A continuación, hablaremos del arte del *ukiyo-e*, contextualizándolo históricamente en el periodo Edo y era Meiji, las características sobre este tipo de estampas y los artistas japoneses más representativos.

CAPÍTULO 2: UKIYO-E

El carácter “*uki*” proviene del universo medieval, estaba impregnado de connotaciones budistas haciendo alusión al mundo terrenal de las apariencias, un mundo de dolor y a la misera condición humana. En el periodo Edo, “*uki*” solo conservó su sentido religioso, haciendo referencia a lo ilusorio, evanescente y superficial de los placeres inmediatos de la vida cotidiana (Lambert, 2008). “*Yo*” significa mundo y “*e*” pintura, lo que se traduce como “pintura o grabado del mundo flotante” (Yokan, 2020).

2.1. EL PERIODO EDO

Edo era el antiguo nombre de Tokio. En el siglo XVI, la región de Edo se caracterizaba por su carácter rural, con terrenos llanos y pantanosos, pero esto cambiará cuando en 1509, Ieyasu Tokugawa, se muda a la región (Trede & Bichler, 2010).

El periodo Edo (1603-1868) corresponde al gobierno de los Tokugawa. Ieyasu Tokugawa recibió el título de shogún (generalísimo) concedido por el emperador, después de diversas guerras civiles entre clanes y alzamientos políticos ocasionados entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII (Lambert, 2008). Cuando alcanza dicho puesto, remodela completamente el palacio, convirtiendo la ciudad en un centro político y económico muy importante. El shogún estableció un gobierno militar con sede en Edo, y durante esta época, el país conoció una era de paz y prosperidad económica debido a la sucesión hereditaria.

En 1657 se produjo un gran incendio en la ciudad que la redujo a cenizas, pero se reconstruyó rápidamente. En esa época la ciudad contaba con alrededor de 44 km² de superficie, lo que la convertía en la más grande del país. A principios del siglo XVIII, ya contaba con más de un millón de habitantes, convirtiéndola en la ciudad más populosa del mundo en ese momento. Más de la mitad de la población eran comerciantes y

artesanos, aunque no ocupaban ni un cuarto de la superficie terrestre de Edo (Trede & Bichler, 2010).

Si algo caracteriza el mandato de Tokugawa es que prohibió cualquier tipo de comercio e intercambio con extranjeros, por lo que aisló al país del mundo exterior para resolver el problema de las misiones evangelizadoras enviadas por España y Portugal. Los inmigrantes que habitaban el país fueron expulsados, y solo se permitían los intercambios con aquellos comerciantes que proviniesen de Holanda o China.

Durante este periodo, la sociedad se dividía en clases (Lambert, 2008):

1. *Daimyo* (grandes feudatarios) vivían ostentosamente y contaban con séquito y servidumbre. Tenían que instalar su residencia en la ciudad de Edo durante años alternos.
2. Los Samuráis, formaban el ejército privado del señor.
3. Los Campesinos y Artesanos, los cuales eran respetados.
4. Los Comerciantes, a quienes se les trataba con desdén.
5. Los Grupos Marginados formados por los artistas, poetas, actores, cortesanas y las clases sociales de baja condición.

Algo curioso de esta sociedad de clases es que el dinero no influía en el poder de la persona. Mientras los *Daimyo* se endeudaban en beneficio de sus proveedores, los mercaderes se enriquecían con su trabajo, pero ello no influía en su popularidad social (Almazán, 2013).

Durante este periodo se propagó la alfabetización y disminuyó la influencia de comerciantes ricos. Se establecieron centros de placer, espectáculos, literatura y poesía. La estampa ukiyo-e comenzó a ser utilizada por los empresarios y dueños de teatros kabuki¹ como medio de comunicación publicitario.

Sin embargo, para luchar contra los excesos, el shogún estableció numerosas leyes para regir el modo de vida, comportamiento, atuendo y lujo de los habitantes de Edo, Kioto y Osaka. De 1790 hasta finales del Periodo Edo, se estamparon marcas de censura en la mayoría de los grabados (Trede & Bichler, 2010).

---

¹ Modalidad teatral japonesa de carácter tradicional y popular.

2.2. ERA MEIJI Y EL JAPONISMO

En 1868, el periodo Edo finalizó con la llegada al poder del emperador japonés Meiji, quien aforó la modernización y occidentalización del país, ya que finaliza su aislamiento y se abre al mundo. Su apertura provoca en el resto de los países, sobre todo de Europa y EE.UU., cierto interés por el exótico país y surge lo que denominamos *japonismo*². Japón tuvo que adaptarse rápidamente a la época moderna y occidentalizarse. Se produjo una revolución industrial, y la estructura de poder y el gobierno cambiaron por completo. Se pasó al gobierno central donde todo el mando estaba en manos del emperador. Se disolvieron las antiguas clases sociales y se crearon tres nuevas: la clase popular (*Heimin*), la realeza (*Shizoku*) y los antiguos samuráis (Lambert, 2008).

La modernización e industrialización del país también se puede apreciar en las pinturas de *ukiyo-e*, en las cuales comienzan a aparecer coches de vapor y carruajes típicos de occidente (Lambert, 2008). Este arte llegó a Francia, donde fue muy valorado por artistas, coleccionistas y críticos de arte. Además, fue de los pocos países donde no denominaron este material como “indecente”.

2.3. LA ESTAMPA JAPONESA

Ukiyo-e fue un género de arte popular que se desarrolló en Japón durante el periodo Edo y la era Meiji. Sus artistas y consumidores pertenecían a la clase urbana que habían crecido dentro de las grandes ciudades, los *chonin*³. Utilizaban este término para definir su cultura, amantes del ocio y del entretenimiento que se podían permitir, pero sin alejarse del refinamiento que caracteriza la cultura japonesa. Hishikawa Moronobu⁴ es considerado el primer artista que fundó la escuela *ukiyo-e*. Su forma de expresión más importante es el grabado xilográfico (Lambert, 2008).

---

² Moda de lo japonés, haciendo referencia al arte occidental influido por las obras orientales. Por otro lado, también se refiere al periodo de la historia del arte que va desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Aunque el origen del término *japonismo* es incierto, se dice que fue utilizado por primera vez por Jules Claretie en el año 1872 en el *L'Art Français*. (Galindo, 2016)

³ Nombre de los habitantes de las ciudades de Edo, Kyoto y Osaka durante el periodo Edo. También se denomina así los intereses culturales de los mercaderes, artesanos y tenderos; para diferenciarlos de los nobles, samurai, campesinos, desclasados y no-personas. (*Chonin*. Arthistoria.com)

⁴ Pintor, impresor y xilografista japonés del *ukiyo-e*.

Estas estampas se caracterizan por el uso de colores planos y líneas claras, que destacan el volumen de las figuras sin necesidad del uso del degradado. Se muestra una nueva forma de mirar el objeto. La obra ya no se observa desde un único punto de vista, sino que hay varias perspectivas, lo que aporta al espectador la sensación de estar dentro de la escena. Otra de las peculiaridades más destacables de *ukiyo-e* eran las dimensiones de los grabados. Lo más común eran las estampas en vertical y las dimensiones *oban*⁵ (Almazán, 2014).

La temática es la vida cotidiana japonesa, las diversiones urbanas y los paisajes. Aunque los artistas pertenecían a las clases populares, sus obras estaban muy influenciadas por el arte aristocrático del siglo XI durante el periodo Heian (Almazán, 2013), debido a la elevada alfabetización y el desarrollo de la industria editorial. Uno de los temas más representativos eran las parodias (o *mitate*) de estampas de mujeres hermosas o de famosos actores teatrales. Este subgénero fue practicado por la mayoría de los artistas más destacados.

Los artistas del *ukiyo-e* tuvieron escaso reconocimiento en su época. Su trabajo dependía del mercado y los editores, por lo que aquellos más valorados eran los que obtenían mayores éxitos editoriales (Trede & Bichler, 2010). El negocio del grabado de estampas *ukiyo-e* fue la consecuencia de los libros ilustrados, pero a finales del siglo XVII, el grabado japonés consigue independizarse de su comercialización de los libros, a manos de Hishikawa Moronobu -pintor, impresor y xilografista japonés del *ukiyo-e*- (Trede & Bichler, 2010).

2.3.1. TÉCNICA Y EVOLUCIÓN DEL GRABADO

La técnica que utilizaban los japoneses era la xilografía en relieve proveniente de China, que se empezó a utilizar en el siglo VIII para la escritura de libros y la copia de los *sutras* (canones budistas). Siglos después, empezó a ser utilizada por los artistas de *ukiyo-e*.

En la estampa colaboraban cuatro personas: el editor, el dibujante, el grabador y el impresor (Lambert, 2008). El editor financiaba la operación y encargaba el dibujo al artista, quien lo ejecutaba con pincel y tinta china en una hoja de papel casi transparente.

---

⁵ Tipo de medida del papel, correspondiente a 320mm x 255mm, muy utilizada en el grabado japonés *ukiyo-e*

Después, el grabador era el encargado de grabar el dibujo en la madera. Los colores los elegía el artista durante el proceso de impresión. Para introducir la pintura en las estampas también se utilizaban planchas, una diferente para cada tono.

La calidad de la estampa dependía de la destreza del impresor y del número de copias que se llevasen a cabo. Las 100 primeras se solían realizar con mayor esmero, destinadas a un público más selecto. El resto se dirigían al gran público, ya que contaban con una calidad menor (Lambert, 2008).

Ilustración 1

Creación de una estampa, Kitagawa Utamaro, Los apetitos de la Buza
(<http://apetitosdelabuza.blogspot.com/2009/11/la-tecnica-de-la-xilografia-japonesa.html>)

2.4. ARTISTAS JAPONESES MÁS REPRESENTATIVOS DE UKIYO-E

Siguiendo a Gisele Lambert en su libro: “*Ukiyo-e. Imágenes de un mundo efímero*”, hemos obtenido la siguiente información sobre la vida de los artistas japoneses más representativos de *ukiyo-e*.

2.4.1. KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Desde temprana edad muestra sus dotes para el dibujo. En la adolescencia comienza a trabajar en el establecimiento de un xilógrafo, donde graba sus propias planchas de madera. Cambia constantemente de nombre y firma, en total 120 veces, según las etapas de su trabajo y la evolución de su estilo. De todos estos pseudónimos caben destacar seis (Lambert, 2008):

- De 1779 a 1794: Katsukawa Shunro (“Esplendor de la Primavera”). A los 18 años comienza a trabajar en el taller de un retratista de actores del teatro kabuki, Durante este periodo se dedica a realizar retratos de cortesanas, actores, estampas comerciales e ilustraciones de novelas populares.
- De 1795 a 1798: Sori II. Abandona el taller y comienza a crear un estilo personal. Durante esta época, edita calendarios y realiza estampas no comerciales acompañadas normalmente de breves poemas.
- De 1799 a 1810: Hokusai (“Taller del Norte”). Se convierte en un artista independiente con cierta popularidad por lo que le surgen alumnos e imitadores. Ilustra una gran cantidad de sagas inspiradas den leyendas chinas.
- De 1811 a 1819: Taito (alusivo a la Osa Menor). Durante esta etapa se centra en los libros de imágenes, manuales didácticos y cuadernos de modelos, publicando los diez primeros tomos de la obra Manga (enciclopedia ilustrada de Japón)
- De 1820 a 1835: Litsu (“Nuevamente un año”). En esta época crea su serie de estampas más conocidas: *Treinta y tres vistas del monte Fuji*, *Vistas de puentes famosos o Cascadas de diferentes provincias*.
- De 1834 a 1849: Manji (“Diez mil años”). En esta fase publica *Cien vistas del monte Fuji*. En 1839, su casa se destruye debido a un incendio, con todo su

material pictórico, bocetos y dibujos. Durante la década de 1840, se desinteresa de la estampa y se centra en la pintura. Muere en 1849.

Ilustración 2

La Gran Ola de Kanagawa, Katsushika Hokusai, 1830-1833, Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_ola_de_Kanagawa

2.4.2. ANDO HIROSHIGE (1797-1858)

Comienza a interesarse desde muy joven por el dibujo. A los 14 años entra en el taller de Toyohiro Utagawa, donde se interesa principalmente por la estampa de cortesanas, actores y guerreros (Trede & Bichler, 2010). Algo característico de este artista era su proveniencia, ya que, al contrario de otros artistas, pertenecía a una clase elevada de la sociedad del momento. Su padre era samurái, y él heredó el título de capitán de bomberos, aunque lo rechazó para dedicarse a lo que realmente deseaba.

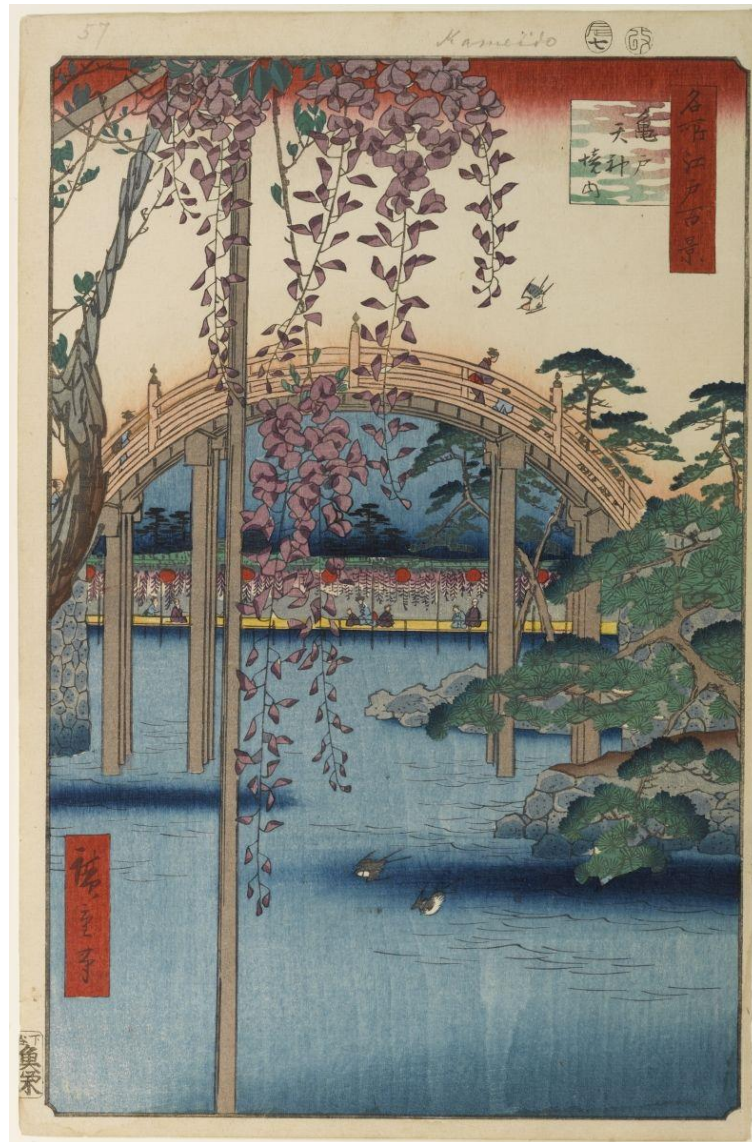
Tuvo un gran éxito en su época, en gran medida por la elección de los lugares que representaba (como templos, calles, parques y paisajes). Entre los recursos *ukiyo-e* que Hiroshige utilizaba, estaban la utilización de los colores rojo, azul y verde y la elección de la perspectiva, de vista de pájaro o la línea occidental (Trede & Bichler, 2010).

Su popularidad al final de su carrera origina una sobreproducción, lo que provocó la disminución de calidad en algunas de sus obras. Además, algunas de ellas las finalizaban sus alumnos. Durante 1853 a 1856, publica un total de setenta estampas llamadas *Visitas de lugares famosos de las más se setenta provincias de Japón*, y de 1856 a 1859, una nueva colección de ciento diecinueve grabados llamada *Cien Vistas de Edo*, culminando así su carrera, y siendo esta su obra más importante (Lambert, 2008). Esta colección se dividía en estaciones, 42 se atribuyen a la primavera, 30 al verano, 26 al otoño y 20 al invierno.

Su privilegiada posición, por su clase social y éxito en el trabajo, le convirtió en el protagonista del diálogo japonés-europeo del siglo XIX (Trede & Bichler, 2010). A los dos años de su muerte, se comenzaron a realizar en Europa exposiciones de sus obras y a escribir artículos sobre el artista.

Ilustración 3

Cien famosas vistas de Edo. Verano, Ando Hiroshige, 1856-1858, Doctor Ojplático (<https://www.doctorojplatico.com/2013/06/utagawa-hiroshige-cien-famosas-vistas.html>)

2.4.3. KITAGAWA UTAMARO (1753-1806)

La vida del artista es una incógnita, ya que poco se sabe del él. Algunos estudiosos opinan que nació en Edo, mientras otros afirman que en Kioto y Osaka. La fecha de su nacimiento también es un misterio, aunque se estima que fue alrededor de 1753. Comenzó a trabajar sobre 1775, realizando cubiertas de libros de teatro y grabados sobre actores y guerreros de leyendas (Lambert, 2008).

Su carrera profesional se determina por el género *bijinga*⁶. Interpretó el cuerpo femenino en diferentes fases. La primera fue una fase más cortesana, representando a mujeres de clase alta escribiendo poesía o tocando instrumentos. A partir de 1790, se centró en obras más informales, donde aparecían damas arreglándose el pelo o vistiéndose (Torralba, Utamaro, el gran maestro bijinga, 2016). También realizó una serie de grabados sobre las mujeres como madre. Podemos observar gracias a sus obras, la pasión que el artista mostraba por la delicadeza femenina.

Dentro del género *bijinga*, llegó a la cúspide de su éxito con la temática *Shunga-e* (grabados eróticos). A razón de este tipo de trabajos, Utamaro tuvo varios problemas legales (Torralba, 2016), ya que el sexo era considerado un tema tabú en la sociedad nipona, donde existía la censura.

---

⁶ Imágenes de mujeres hermosas

Ilustración 4

Tres bellezas de nuestros días, Kitagawa Utamaro, 1793, Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_bellezas_de_nuestros_d%C3%ADas)

El tercer capítulo trata sobre la influencia de *ukiyo-e* en los movimientos artísticos de occidente del momento a lo que se denomina *japonismo*. Dentro de este, nos centraremos en los movimientos del Impresionismo y el Art Noveau.

CAPÍTULO 3: INFLUENCIA EN OCCIDENTE

Como ya hemos hablado anteriormente, con la apertura de Japón al mundo, en Occidente surgió una gran admiración por el país asiático, hasta entonces desconocido, a lo cual denominamos *japonismo*. Los primeros mensajes que llegaban sobre Japón eran de aquellos viajeros que habían visitado el país y tomado notas sobre sus curiosidades. Esto originó la aparición de varios estudios en Europa como por ejemplo *The Artistic Japan* (Galindo, 2016). Como dice Pilar Cabañas “Conforme avanza el siglo, las publicaciones de libros de viajes a Japón se incrementan, y se puede decir que en la década de los setenta y los ochenta el viajar a Extremo Oriente se convierte en una fiebre, paralela a la pasión que se siente por los objetos japoneses mostrados en las exposiciones y los bazares”. (Cabañas, 2004, p.4)

Durante la segunda mitad del siglo XIX, se realizaron diversas exposiciones y subastas del arte japonés en occidente. *L'Art Japonais*, de Ernest Chesnau, fue el primer libro completo dedicado al arte japonés. Con el mismo nombre, Louis Gose, organizó en el año 1883 en París, una exposición sobre la influencia del arte japonés en Europa. No solo fue París quien se vio influenciado por este arte, sino que también tuvo importancia en otros lugares como Inglaterra con el movimiento Liberty, España con el Modernismo e incluso el territorio norteamericano, aunque más tardíamente (Galindo, 2016).

Este movimiento influyó en los artistas y las corrientes de la época, como por ejemplo el Impresionismo y Art Noveau –de los que hablaremos a continuación-. Sus consumidores pertenecían a las clases burguesas, personas con cierto poder dentro de la sociedad.

3.1. IMPRESIONISMO

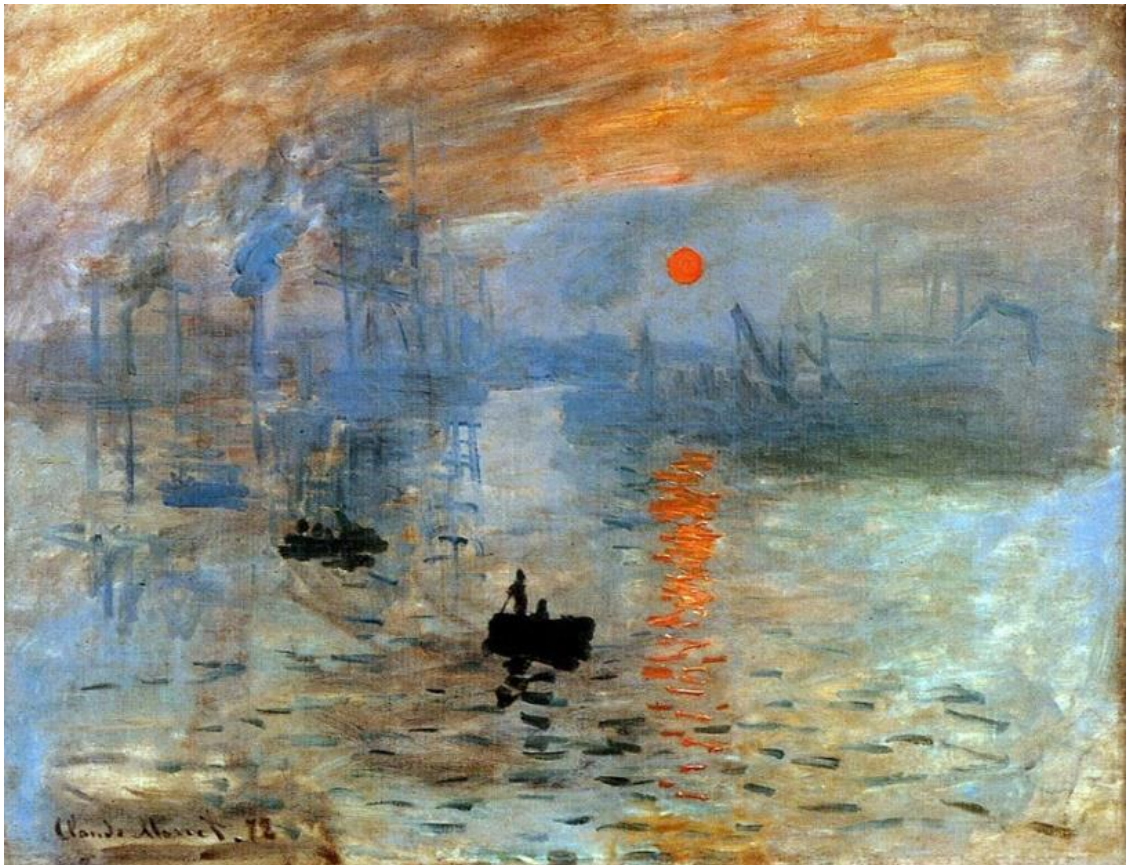
La información que se incluye aquí ha sido extraída mayoritariamente del libro “*Impresionismo*” de Karin H. Grimme.

Tal como se refiere Grimme, el gusto por lo japonés comenzó en Europa al mismo tiempo que en Francia empieza a surgir un movimiento artístico, el Impresionismo, el primer estilo donde se observa la influencia del *japonismo*. Se desarrolló a partir de 1860, aunque como dijo Monet, la mayoría de los artistas de la época no se les podía considerar impresionistas. En 1874 se celebró la primera exposición, la cual estuvo abierta durante cuatro semanas, pero solo recibió 3.500 visitas. En esta exposición, Louis Leroy habló despectivamente del cuadro de Monet “Impresión, Sol naciente” (Moreno, 2019), y de ahí surgió el nombre que denominaría a este estilo.

El Impresionismo, al igual que los grabados del *ukiyo-e*, representaban momentos de la vida cotidiana. La diferencia es que este movimiento se centraba más en reflejar la impresión inmediata y viva del momento. No representaban el paisaje, sino la impresión que este les generaba (H.Grimme, 2008). Por ello, sus obras parecen bocetos sin terminar. No se busca la perfección, sino mostrar lo que sentían en el instante en el que están dibujando.

Este movimiento originó un cambio en el arte de finales del siglo XIX, ya que rompía con todo lo que se había visto anteriormente, pero no fue bien acogido por la sociedad. Desde el punto de vista actual, el Impresionismo surge de la mezcla de realismo, naturalismo y neoclasicismo, influido por las xilografías japonesas que llegaban a Europa.

Ilustración 5

Impresión, sol naciente, Claude Monet, 1872, Wikipedia
(https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n,_sol_naciente)

3.2. ART NOVEAU

Para hablar del Art Nouveau, primero debemos mencionar el movimiento Art & Crafts -Artes y Oficios-. Es un movimiento británico que surge en la segunda mitad del siglo XIX como una reacción contra los cambios sociales, morales y artísticos provocados por la Revolución Industrial (Moreno, 2019). Este movimiento defiende el regreso a la producción manual, ya que está en contra de los artículos producidos en las industrias porque son baratos y vulgares. El objetivo del Arts & Crafts es impulsar la compra de los productos hechos a mano por artistas.

A raíz de las ideas promovidas por este movimiento, surgen una serie de corrientes en distintos países que plantean el diseño de manera parecida:

- Art Nouveau en Francia
- Modern Style en Gran Bretaña, EE.UU., y Bélgica
- Modernismo en España
- Sezession en Austria
- Jugendstil en Alemania y Países Nórdicos
- Floreale en Italia
- Nieuwe Kunst en Países Bajos

Las características de este movimiento eran las formas curvilíneas; se difuminan los límites entre ornamento y estructura; vinculación con el mundo de los sueños, el inconsciente, las experiencias místicas y espirituales; une la naturaleza con la fantasía; y se funde la figura y el fondo (Moreno, 2019).

Fue un estilo que estuvo muy influenciado por la estampa japonesa en cuanto a su acercamiento a la naturaleza y a sus formas sinuosas y curvas. Estos artistas se inspiran en la flora y la fauna, y sus mujeres muestran una belleza idealizada.

A continuación, el capítulo 4 trata sobre los inicios de la publicidad moderna, cómo surge y sus características. También se hablará del cartel artístico, ya que era el medio más importante en la época del siglo XIX, y de los cartelistas más importantes del momento, los cuales estuvieron influidos por el grabado japonés.

CAPÍTULO 4: LOS INICIOS DE LA PUBLICIDAD

4.1. NACIMIENTO DE LA PUBLICIDAD

Como afirma Eguizábal en su libro *“Historia de la Publicidad”*, a principios del siglo XVIII la publicidad se basaba principalmente en aportar información sobre productos como medicamentos, betunes, etc. pero con la llegada de la Revolución Industrial en Francia e Inglaterra, se inicia una nueva era, el capitalismo. Este trae consigo grandes cambios, ya que aparecen las fábricas y la producción artesanal pierde poder ante la industrial, en la que se produce mayor cantidad en un menor tiempo y con un coste relativamente bajo. Otro de los cambios fue el proceso de compra. El consumidor ya no tiene trato directo con el fabricante, sino que aparece la figura del vendedor. La publicidad se convierte en una necesidad tanto económica como social (Rodríguez, 2021), necesidad de los fabricantes para aportar información sobre sus productos al público.

La publicidad está más relacionada con la creación de marca y el control de los precios que con la venta. Su objetivo es hacer que un producto, con cualidades similares a otro e incluso de precio mayor, sea más deseable para el público exclusivamente por la marca a la que pertenece (Eguizábal, 1998). Cuando no existían las marcas era el vendedor quien establecía el precio, pero con ella, el fabricante decidía el coste y los compradores las marcas que querían en sus establecimientos de confianza.

La aparición de la publicidad está ligada a los burgueses. Esta nueva clase social acude a los artistas para crear su imagen, y estos recurren a la publicidad (Coronado, 2001). En conclusión, lo que relaciona a la publicidad con la burguesía era que los burgueses querían mostrar su poder y riqueza a través de su imagen, al igual que se encubría la naturaleza real de los productos con un aspecto llamativo que incitase a la compra.

Durante el siglo XIX, uno de los medios de comunicación más importantes fue la prensa (Eguizábal, 1998). La publicidad y los periódicos se necesitaban mutuamente para

sobrevivir. Estos ofrecieron a la publicidad un medio de comunicación de masas que le permitía llegar a su público y la publicidad ofrecía a la prensa el ingreso económico que esta necesitaba para poder hacer frente a los costes de producción y que así los costes de venta no fuesen tan elevados. El otro medio fue el cartel.

4.1.1. EL CARTEL ARTÍSTICO

El cartel surge por la necesidad de utilizar un medio para comunicarse con el público, en el que puedan aparecer tanto elementos visuales como escritos. Hay teorías que indican que incluso surgió antes que la publicidad durante la época de la Antigua Grecia, para difundir y dar a conocer información de carácter público (Eguizábal, 1998).

Según José Antonio Alcacer Garmedia en su libro *“Qué es el mundo del cartel”*, el periodo que se extiende desde finales del siglo XVIII hasta la 1ª Guerra Mundial puede denominarse el de la publicidad impresa. La ciudad se convierte en un enorme escaparate publicitario debido a los carteles, y se dice que este es el momento en el que alcanza su mayor expresión artística (Satué, 2011). Algunas de las razones por las que este medio fue tan utilizado en la época fueron:

- La tecnología litográfica permitía amplias tiradas de carteles de gran tamaño y con colores llamativos
- Los artistas empezaron a crear carteles
- Era un medio que permitía mayor creatividad
- La sociedad de la época tenía un bajo grado de alfabetización y este medio facilitaba el acceso a la información
- La pega de carteles se convirtió en una profesión en las grandes ciudades

Para hablar del nacimiento del cartel es importante hablar de la litografía. Se creó a principios del siglo XIX por Alois Senefelder, (Alcacer, 1991) un músico al que le resultaba demasiado elevado el coste de las planchas que necesitaba para imprimir sus partituras. Buscando otras alternativas descubrió que, dibujando notas con un barniz graso sobre una piedra porosa y calcárea, la superficie de la piedra repelía la tinta, que solo se adhería sobre los trazos grasientos. Al pasar la piedra por un papel, se reproducía el dibujo de las notas. Gracias a esta técnica los artistas podían reproducir sus dibujos ellos mismos sin la necesidad de especialistas impresores (Barnicoat, 1972). Con el paso del tiempo se añadió el color y se comenzaron a utilizar planchas de cinc graneado que permitía

imprimir hasta 10.000 hojas por hora. Fue el medio necesario que permitió el nacimiento y desarrollo del cartel comercial (Gallo, 1989).

A continuación, hablaremos de algunos de los cartelistas más importantes de finales del siglo XIX. Han sido elegidos por la gran repercusión e influencia que tuvieron en su época, llegando a ser referentes hoy en día en la historia del cartel artístico. Todos estos autores vivieron en París, la ciudad donde más se explotó la moda por lo japonés, por lo que se vieron influidos por la xilografía nipona y esto se puede observar en sus obras.

4.1.1.1. CARTELISTAS IMPORTANTES DE LA ÉPOCA

JULES CHERET (1836-1933):

Con 13 años trabaja en un taller litográfico como aprendiz, donde conoce a diferentes artistas que más tarde influenciarán su obra, especialmente pintores del siglo XVIII de estilo Barroco. La estética de estos cuadros se caracteriza por la importancia de la figura femenina, la naturaleza y los tonos pastel.

A los 22 años, realiza su primer cartel. Un año más tarde viaja a Londres, donde está en contacto con las prensas mecánicas más modernas de impresión, y allí estudia cromolitografía. A los 30 años regresa a París y abre su primer taller de impresión, equipado con las máquinas que aprendió a utilizar en Londres. Su primer cartel, en un solo color, publicita una obra teatral de la artista Sarah Bernhardt. Desde 1866 hasta 1900 realizó más de mil carteles para diversos anunciantes, donde destacan el movimiento y sensualidad en sus formas. Teatros, artistas, museos, periódicos, etc. acudían a él, por lo que París estaba inundado de sus obras.

Se le considera el padre del cartel, aunque no fue ni el primero ni el único en su época, pero sí estableció un conjunto de normas por las que se regirían los demás cartelistas (Alcacer, 1991). Algunas de estas reglas eran: simplicidad en el diseño para mejorar la percepción, importancia del color, adaptación al público, poco texto, etc.

Cheret creó en sus carteles un tipo de mujeres, “las cherettes”, basadas en la actriz y bailarina Charlotte Wiehe. Las mujeres jóvenes de la época imitaban su aspecto, por lo que creó una moda en su momento (Moreno, 2019).

Ilustración 6

Exposition des Maitres Japonais, Jules Cheret, 1890, Liveauctioneers
(https://www.liveauctioneers.com/item/53806480_jules-cheret-exposition-des-maitres-japonais-a)

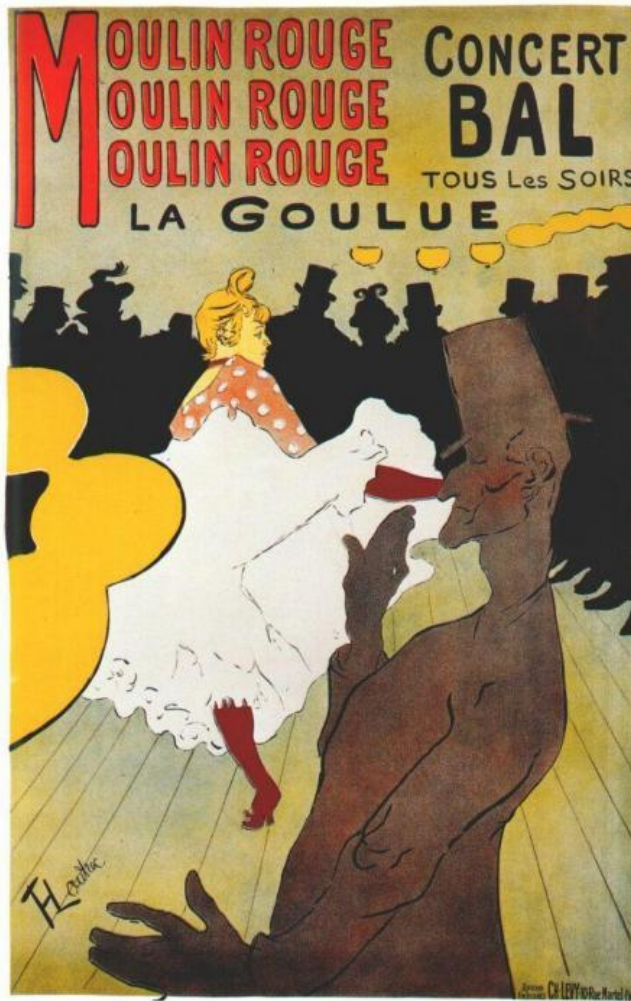
Como ya hemos dicho anteriormente, la influencia japonesa estaba muy presente en el mundo Occidental, mayoritariamente en la ciudad de París, donde se realizaban Exposiciones sobre el arte japonés. Cheret, al igual que sus compañeros, se vio influido por los grabados del país del sol naciente. En este cartel que el artista realizó para una Exposición sobre maestros japoneses podemos ver cómo se basa en la figura femenina típica que aparecía en las estampas niponas, así como el uso de la línea y los tonos utilizados.

HENRI DE TOULOUSE LAUTREC (1864-1901):

Toulouse Lautrec fue el hombre que aporta al cartel un carácter artístico e informativo más importante y eficaz. Perteneciente al movimiento Art Nouveau, libera al cartel del peso de la pintura histórica, incorporándolo al arte moderno (Moreno, 2019). Gracias a su originalidad y creatividad, fue capaz de llegar a todos los públicos, ya que representaba perfectamente su tiempo. Sus carteles reflejan los ambientes por los que se movía el artista, representando personajes conocidos de la época, al igual que las xilografías de la escuela ukiyo-e, que describían la vida cotidiana de la calle. Debido a esto, su popularidad siempre fue polémica, ya que la temática de sus obras no siempre fue bien recibida por los burgueses de la época.

El *japonismo* marcó enormemente la obra de Lautrec, dando a sus carteles una ruptura de la perspectiva, mostrando un carácter plano en el que destacan la monumentalidad de algunas figuras (Alcacer, 1991). Encontramos en ellos una línea incisiva y expresiva que marca una composición sencilla pero rigurosa con amplias zonas vacías de ornamentos y simples fondos lisos con colores brillantes, imitando el clásico pan de oro utilizado en las obras japonesas (Torralba, 2017). Se podría decir que Toulouse Lautrec fue el cartelista francés que más utilizó en su obra características japonesas, influenciando posteriormente a los artistas impresionistas (Torralba, 2017).

Ilustración 7

Moulin Rouge, Toulouse Lautrec, 1891, Artehistoria
(<https://www.artehistoria.com/es/obra/moulin-rouge-la-goule>)

ALPHONS MUCHA (1860-1939):

Artista checo perteneciente al Art Nouveau. Comenzó trabajando para el conde Kart Khuen. Este le contrató para decorar los murales de su castillo. El conde quedó muy impresionado con su arte y le pagó los estudios de Bellas Artes en Alemania (Moreno, 2019). Con 27 años se mudó a París, donde comenzó a trabajar en revistas como ilustrador. Siete años más tarde desde su llegada, la artista parisina Sarah Bernhardt le contrató para realizar los carteles publicitarios de sus obras, pintar los decorados, diseñar las telas, y cualquier cosa que tuviese que ver con la estética de la puesta en escena de sus obras de teatro (Alcacer, 1991). Uno de sus carteles más importantes es el que realizó para la obra Gismonda.

Su estilo se caracteriza por las composiciones en vertical, dibujo preciso y detallado, aspecto de mosaico, inspiración en el arte oriental y bizantino, figuras femeninas inmóviles, ropajes que denotan riqueza, apariencia religiosa, los tonos pastel y las formas arabescas. La influencia japonesa en su obra no es muy visible, pero al igual que sus compañeros, también utilizó elementos orientales en sus composiciones como son la ostentación y la linealidad del grabado japonés (Márquez, 2014).

Ilustración 8

Gismonda, Alphonse Mucha, 1895, La Guía
(<https://arte.laguia2000.com/pintura/gismonda-de-alfons-mucha>)

En el último capítulo, trataremos más de cerca la influencia del japonismo en España, hablando sobre el movimiento modernista y del caso de Santiago Rusiñol, artista, escritor y cartelista catalán influido por el arte japonés.

CAPÍTULO 5: EL CASO DE SANTIAGO RUSIÑOL

5.1. MODERNISMO

El Modernismo tuvo un gran éxito entre las clases altas catalanas, más concretamente entre la burguesía. Estaban en contra de la producción industrial, y adquirían objetos de elaborados artesanalmente porque eran únicos y con precios elevados, y así demostraban su riqueza. Los productos artesanales pertenecientes al modernismo diferenciaban a las clases altas de las bajas, ya que estas últimas no se podían permitir los productos artesanales y adquirían aquellos realizados en fábricas (Moreno, 2019).

El término Modernismo sintoniza con el hecho de “estar a la moda” (Moreno, 2019), crear algo nuevo diferente a lo que se viene haciendo en el pasado, siguiendo las tendencias actuales y apoyando la producción artesanal frente a la industrial.

En España, el coleccionismo e interés por el arte japonés fue más tardío que en otros países de Europa debido a las circunstancias sociales, económicas y políticas del país. Fue en la Cataluña modernista donde surgió la influencia más importante del arte nipón (Shiraishi, 2010), por su cercanía con Francia y su elevado nivel en el ámbito económico y cultural, siendo Barcelona la ciudad española más desarrollada. Muchos artistas catalanes se mudaron a las capitales de otros países, especialmente a París, donde conocieron de primera mano la influencia del arte japonés.

Aunque en Madrid se abrió la primera tienda de productos japoneses, fue en Barcelona donde se produjo un mayor comercio de estos materiales. También se celebraron en ella las exposiciones universales de 1888 y 1929 (Almazán, 2007) donde se podían encontrar apartados dedicados a la cultura nipona. El arte japonés tuvo tal presencia en Cataluña que muchas personas se convirtieron en coleccionistas, entre ellos políticos, burgueses y artistas. Muchos artistas se vieron influenciados por el arte oriental, como es el caso de Miquel Utrillo, Isidro Nonell o Santiago Rusiñol (de la Cuesta, 2004), pero el primer

artista en el que se pudo observar esta influencia fue Mariano Fortuny, pintor catalán que vivió en París en los años de las Exposiciones Universales.

5.2. BIOGRAFÍA

Santiago Rusiñol i Prats nació en Barcelona el 25 de febrero de 1861. A los 20 años comenzó sus estudios de dibujo y pintura en la academia de Tomás Moragas -pintor y coleccionista de antigüedades español-. Su abuelo, quien le crio debido al prematuro fallecimiento de sus padres, estaba en contra de la dedicación de su nieto por la pintura. Él quería que siguiese el negocio familiar en su fábrica de textiles.

En 1879 expuso un par de obras en la Sala Parés. Allí conoció los paisajes de Joaquim Vayreda,⁷ los que despertaron su interés por esta temática, la cual definirá su carrera. No solo se centró en la pintura, sino que en los años 80 comenzó su carrera como escritor (Casacuberta, 1993). En estos años, conoció a Enric Clarasó y Ramón Casas, con los estableció una gran amistad, llegando a abrir su primera exposición en la capital catalana en el año 1884 (Ruiza, Fernández, & Tamaro, 2021).

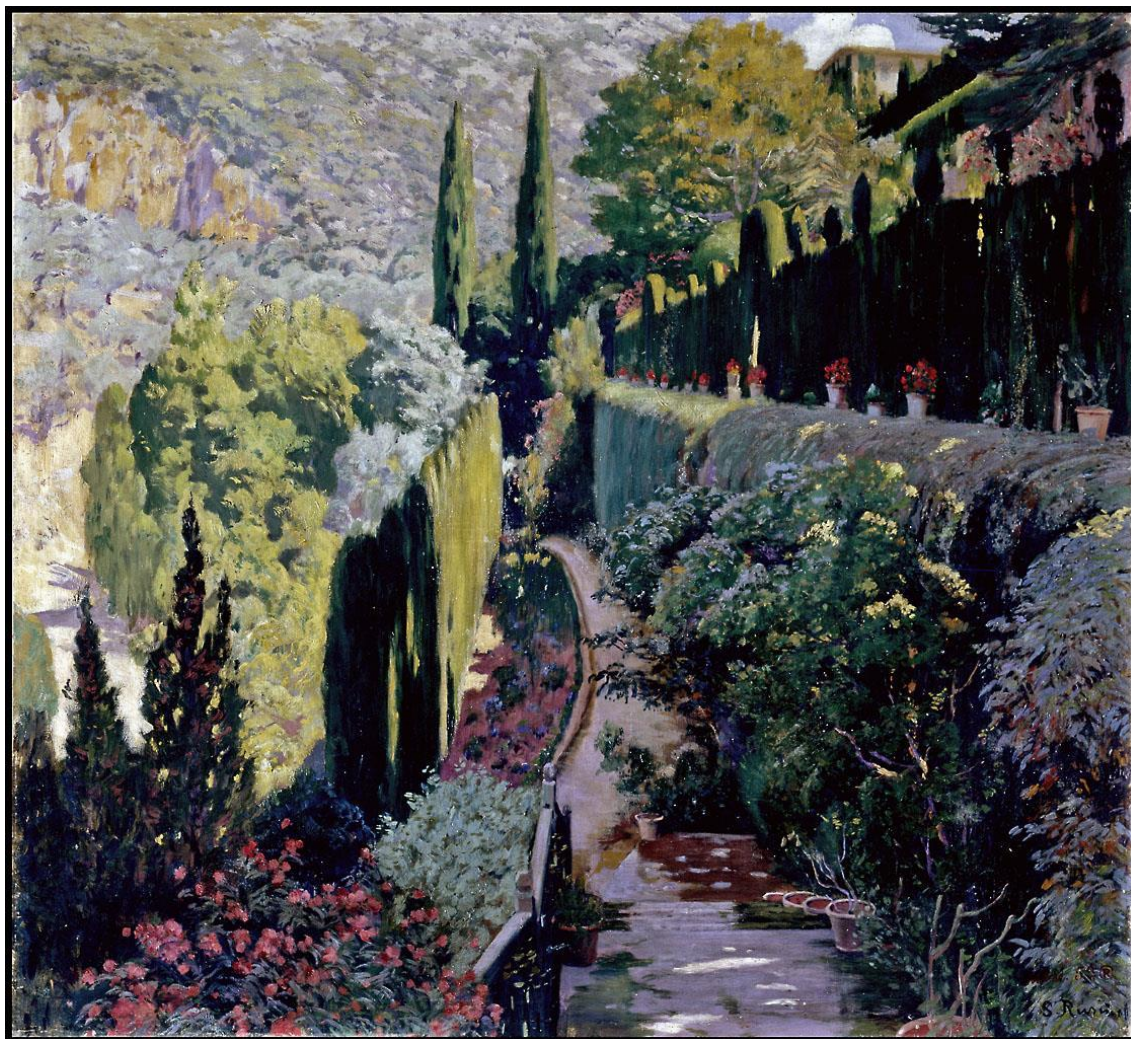
Cuatro años más tarde, abrió un taller junto con Clarasó, donde se realizaban reuniones semanales a las que asistían artistas modernistas con los que compartió su interés por el arte *ukiyo-e* (de la Cuesta, 2004). Este mismo año se celebró la Exposición Universal de Barcelona donde el pabellón destinado al país nipón tuvo un gran éxito. Toda su obra se vio muy influenciada por la estética japonesa.

Durante sus últimos años se convirtió en uno de los pintores más importante de España. El 13 de junio de 1931 murió en Aranjuez, cerca de los jardines que tanto representaban su obra (López, Faerna, & Redbull, La Era de los Impresionistas , 1994).

---

⁷ Pintor español, cabeza de la escuela de Olot, introductora en España de la influencia francesa de los paisajistas de Barbizón. (López, Faerna, & Redbull L)

Ilustración 9

Muralla Verde, Santiago Rusiñol, 1904, Museo del Prado
(<https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/rusiñol-y-prats-santiago/4aac09d8-4e6b-4464-a532-7d0facd9c32a>)

5.3. EL JAPONISMO Y SANTIAGO RUSIÑOL

Rusiñol fue pintor, escritor y un gran coleccionista, debido en gran parte a que su maestro Tomás Moragas le gustaba coleccionar antigüedades. Entre los objetos que el artista coleccionaba, destacan las piezas orientales provenientes de Japón, por la moda que surgió en Barcelona, su ciudad natal, respecto a este país. Gracias al taller que abrió junto a Clarasó, ya mencionado anteriormente, pudo ampliar sus contactos con el arte japonés debido a los artistas modernistas que acudían allí para celebrar reuniones.

Aparte de Barcelona, fue en París donde pudo adquirir la mayoría de sus piezas provenientes de Japón. Sabemos con seguridad, gracias a Isidre Nonell, que Rusiñol estaba fascinado por el arte japonés (Bru, 2014). Debido a que París fue la ciudad donde más repercutió la moda por lo japonés, debía ser muy fácil adquirir productos provenientes del país oriental en multitud de establecimientos. Es el caso, por ejemplo, de *La Porte Chinoise*, la primera tienda de objetos llegados de Oriente abierta al público en París en 1861, o *L'Empire Chonois*, el almacén de Samuel Bing, un comerciante alemán el cual fue un gran impulsor del arte japonés en Occidente y un personaje destacado en el desarrollo del Modernismo, que abrió en 1895 con el objetivo de dar a conocer el arte japonés (Fernández, 2001). En la capital francesa, también pudo visitar las exposiciones universales que se realizaron en los años 1889 y 1900 sobre arte japonés.

5.2.1. LA INFLUENCIA JAPONESA EN SU OBRA

La influencia del grabado japonés se podía observar en los artistas mayoritariamente en los temas que más se solían utilizar en el arte japonés como eran las bellas mujeres vestidas de “manera japonesa” con kimonos, abanicos y sombrillas o temas de la naturaleza, especialmente mostrando las diferentes estaciones o determinados animales. También se utilizaban elementos característicos del grabado ukiyo-e, el dominio de la línea en contornos, el color de manera plana y sin gradación, las tonalidades contrastadas, la viva luminosidad, la asimetría de las composiciones, la descentralización del elemento principal de la escena, la presencia de objetos en primer plano, los cortes arbitrarios en los extremos de las escenas y la ausencia de los fondos. (Escolar, 2018-2019)

Santiago Rusiñol fue un coleccionista de arte japonés, que mostró esta influencia en su obra, sobre todo durante las épocas que se encontraba en París, debido al ambiente japonista con el que contaba la ciudad. En estas obras podemos observar objetos japoneses, temáticas del país oriental y el empleo de recursos propios de este arte.

Dentro de las obras que incluyen objetos japoneses, encontramos el *Retrato de Lluïsa Denis* -su esposa- y *María Rusiñol en el Cau Ferrat* -su hija-. Algunos autores como Shiraishi, señalan que el retrato de su esposa guarda bastante similitudes con la obra *Princese du pays de la porcelaine* de Whistler -autor japonista del que Santiago Rusiñol recibió influencias- (de la Cuesta, 2004). Rusiñol introduce detrás de su esposa un biombo japonés con motivos de plantas y pájaros (Shiraishi, 2010). En el cuadro de María Rusiñol, aparece otro biombo, en este caso dorado con dibujos de personas.

Ilustración 10

Retrato de Lluïsa Denis, Santiago Rusiñol, 1887, reproArte (<https://reproarte.com/es/seleccion-de-temas/a-estilo/impresionismo/lluïsa-denis-detail>)

Ilustración 11

Princesse du pays de la porcelaine, James McNeill Whistler, 1863-1865, Wikipedia ([https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La Princesse du pays de la porcelaine - edit.jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_Princesse_du_pays_de_la_porcelaine_-_edit.jpg))

Ilustración 12

María Rusiñol en el Cau Ferrat, Santiago Rusiñol, 1894, Ricard Bru I Turull (<https://ricardb.wordpress.com/2013/05/14/la-peca-del-mes-dels-museus-de-sitges/>)

Sobre las obras de temas japoneses observamos la inclusión de motivos sobre la naturaleza. En las obras que realizó en 1895 para el Museo del Cau Ferrat: *Alegoría a la pintura*, *Alegoría a la poesía* y *Alegoría a la música*, Rusiñol añade pinos, lirios, juncos, nenúfares, agua e incluso la composición se basa en planteamientos propios del arte nipón (de la Cuesta, 2004).

Ilustración 13

Alegoría a la música, Santiago Rusiñol, 1896, Museu de Sitges: el Blog (<https://museusdesitges.wordpress.com/2020/12/09/restauracio-duna-obra-de-santiago-rusinol/>)

Ilustración 14

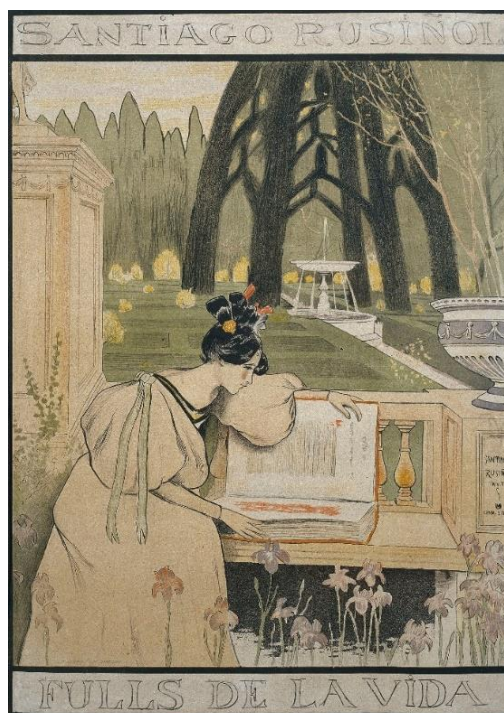
Alegoría a la poesía, Santiago Rusiñol, 1894, Grup Enciclopedia (<https://grupenciclopedia.cat/blog/es/pintura-modernista-catalana/>)

En los grabados japoneses es común la presencia de pinos, debido a que en el país esta especie se encuentra fácilmente. En los cuadros de Santiago Rusiñol, también es muy

recurrente la utilización de este tipo de árbol, ya puede ser por influencia del arte occidental o por pura coincidencia, dado que el pino también es muy común en la zona del Mediterráneo. Lo que coincide con los grabados japoneses es la zona donde los sitúa, en primer plano dentro de la composición. Esto se puede observar en obras como *Pins de mar* o *Vaixells blancs* (Escolar, 2018-2019).

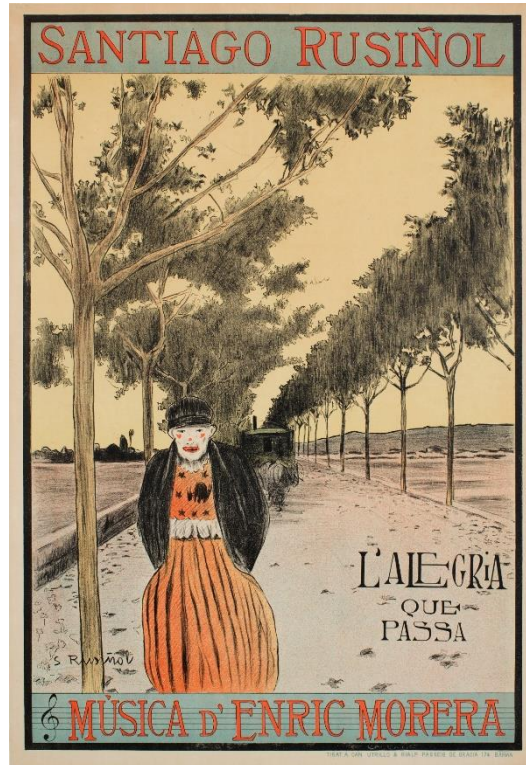
Los recursos, formatos y elementos japoneses influyeron en los carteles que realizaba el artista, donde podemos ver elementos como contornos muy marcados, empleo de colores planos, la ausencia del volumen y la inserción de elementos naturales (de la Cuesta, 2004). En el cartel de *Fulls de la vida* que realizó para anunciar su obra, visualizamos claramente la temática japonesa en la estética de la mujer la cual lleva un recogido que nos recuerda a las mujeres niponas que se representaban en las obras *ukiyo-e*, los colores planos y la ausencia de color, y la presencia de especies naturales como el lirio o el crisantemo.

Ilustración 15

Fulls de la vida, Santiago Rusiñol, 1903, Museu Nacional D'Art de Catalunya (<https://www.museuacional.cat/es/colleccio/fulls-de-la-vida/santiago-rusinol/000400-c>)

Ilustración 15

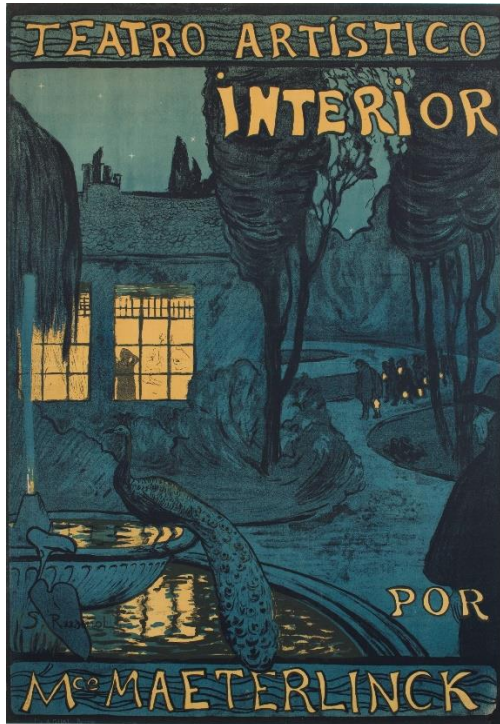
L'Alegria que passa, Santiago Rusiñol, 1898, Museo Nacional de arte de Cataluña (<https://www.museunacional.cat/es/colleccio/la-alegria-que-pasa/santiago-rusinol/250430-000>)

L'Alegria que passa fue un cartel creado para promocionar la obra de teatro que se creó a partir de su libro con el mismo nombre. En el podemos observar una figura humana en primer plano situado junto a un árbol. La influencia *japonista* la vemos en el uso de colores planos y la ausencia de color en el fondo, además de la utilización de árboles y su colocación para aportar profundidad en la composición.

Los siguientes carteles del artista, *Teatro artístico interior* y *Oracions*, recuerdan bastante a los del artista francés Toulouse Lautrec, el cual estuvo muy influenciado por el grabado japonés. En el primer cartel, realizado para una obra de teatro, observamos una especie de jardín. En primer plano se localiza una fuente donde se halla colocado un pavo real. Dentro de las características típicas del arte japonés, podemos señalar el uso de elementos naturales, la distribución a través de una línea diagonal que aporta profundidad al cartel y en este caso el fondo sí que cuenta con color, destacando entre el amarillo de las letras y de elementos importantes con los tonos oscuros del resto de la composición.

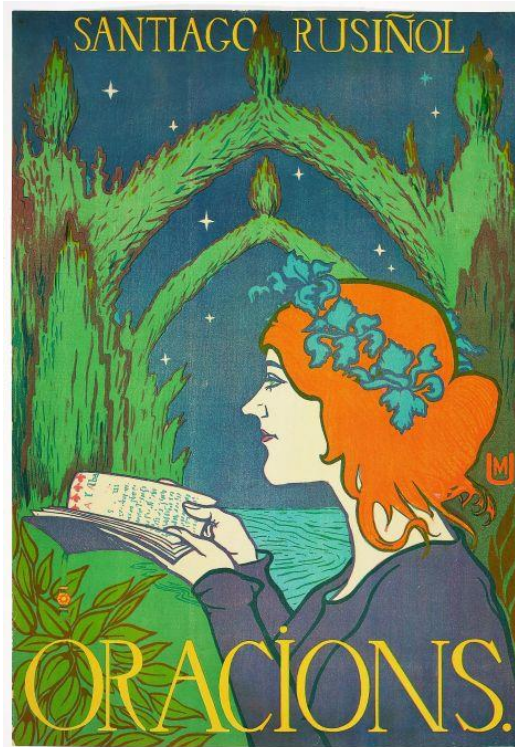

Ilustración 16

Teatro artístico interior, Santiago Rusiñol, 1899, Museo Nacional de arte de Cataluña (<https://www.museunacional.cat/es/colleccio/teatro-artistico-interior-por-mce-maeterlinck/santiago-rusinol/250431-000>)

Ilustración 17

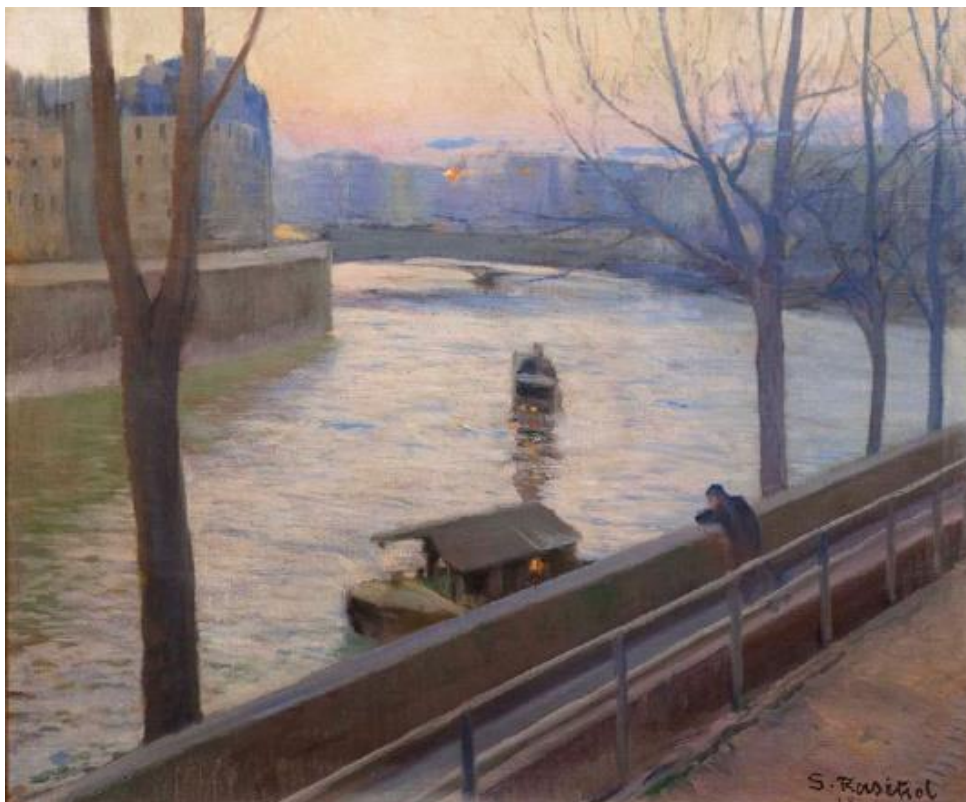

Oracions, Santiago Rusiñol, 1897, Visitmuseum (<https://visitmuseum.gencat.cat/he/museu-del-cau-ferrat/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98/oracions-de-santiago-rusinol>)

El cartel de *Oracions*, guarda cierta similitud con el de *Divan Japonais* de Toulouse Lautrec, en que aparece en primer plano una mujer de perfil y en la utilización de colores planos y primarios, influencia del grabado japonés. Al contrario que en *Divan Japonais*, en el que el fondo es de cabaret, en *Oracions* al fondo aparece la orilla de un lago, con vegetación alrededor, aportando profundidad. Los colores de todo el cartel son muy vivos y llamativos, no como en las estampas *ukiyo-e*.

En su cuadro *Crepuscle. Ile Saint-Louise* observamos la influencia del grabado ukiyo-e en el empleo de diagonales para aportar profundidad a la escena, abandonando la perspectiva renacentista, y la colocación de elementos en primer plano. Por ello se deduce, que el momento en el que más influencia recibió del arte japonés fue durante los años 80 del siglo XIX en París, debido al carácter *japonizante* con el que contaba la ciudad (Coll, 2011).

Ilustración 18

Crepuscle. Ile Saint Louise, Santiago Rusiñol, 1890, Wikipedia
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santiago_Rusi%C3%B1ol_-_Crepuscle._%C3%8Ele_Saint-Louis_-_S_1_1766.jpg)

En sus últimos años de vida, se dedicó exclusivamente a realizar jardines. Aunque estas obras no muestran una relación con el grabado japonés, algunos autores como Cristina de la Cuesta señalan que muestran los sentimientos más íntimos del artista, proyecciones del alma que se convierten en una forma de enfrentarse al mundo moderno e industrializado (de la Cuesta, 2004). Podría ser más que una influencia directa, una coincidencia entre los jardines urbanos españoles con los jardines propios del *ukiyo-e* que representaban los artistas japoneses (Escolar, 2018-2019).

CONCLUSIONES

La influencia japonesa en occidente fue muy importante debido al choque cultural y a que había sido un país totalmente desconocido debido a sus dos siglos de aislamiento por la llegada al poder de la dinastía Tokugawa. Japón se abrió al mundo, y al igual que el tuvo que apartarse a modernizaciones occidentales, para los países europeos la cultura nipona fue un grato descubrimiento que buscaron expresar al máximo.

El país donde más se observó esta moda por lo japonés fue en Francia, principalmente en su capital, París. No es de extrañar, ya que es donde más se desarrollaba el arte y se encontraban los mejores artistas. París era la referencia cultural de Europa. Debido a su cercanía, en España, Cataluña y más concretamente Barcelona, fue la capital de lo japonés dentro del país, surgiendo muchos artistas influidos por el japonismo que viajaban a París para aprender más sobre esta cultura.

De estos artistas tenemos algunos casos como es el de Santiago Rusiñol, el cual era un gran amante de lo japonés, siendo un gran coleccionista de objetos nipones e incluyendo en sus obras estéticas, elementos y formatos típicos del país del sol naciente.

No se puede profundizar en el arte y la publicidad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sin hablar sobre el *grabado ukiyo-e*. Gracias a la realización de este trabajo, he podido aprender más sobre un tema que era prácticamente desconocido para mí y el cual me ha parecido realmente interesante.

A principio del proyecto se establecieron unos objetivos entre los que estaban conocer las “pinturas del mundo flotante” en Japón desde los siglos XVII hasta XX y observar cómo influyeron en la cartelería y publicidad de finales del siglo XIX, más concretamente en el caso de Santiago Rusiñol. Después de haberlo realizado, considero que se han cumplido los objetivos principales. Como ya he mencionado anteriormente, he aprendido mucho de temas que prácticamente desconocía, como es el caso de *ukiyo-e*, su gran influencia en el ámbito artístico y de Santiago Rusiñol. En clase pocas veces habíamos hablado de cartelistas españoles, ya que lo más importantes eran los que se asentaban en Francia, y el que más me sonaba era Ramón Casas, pero nunca había escuchado hablar de Santiago Rusiñol. Aunque no destacó por su carrera cartelista, se dedicó a ello entre otras cosas, y estuvo muy influenciado por la moda de lo japonés.

Respecto a los objetivos específicos, entre ellos estaba estudiar sobre el nacimiento de la publicidad moderna y la importancia de los carteles dentro de ella, señalando algunos de los artistas más representativos, que en este caso han sido Jules Cheret, Alphonse Mucha y Toulouse Lautrec. Durante toda la carrera, estos tres nombres los hemos escuchado hasta la saciedad, y ha sido interesante observar cómo en estos cartelistas se podía ver la influencia de la estampa japonesa. También se tratan los movimientos Art Nouveau, Impresionismo y Modernismo en España y sus relaciones con *ukiyo-e*.

Gracias a este proyecto de fin de grado, he aprendido más sobre la historia de Japón, y algunas características de su cultura. He ampliado conocimientos respecto al nacimiento de la publicidad, la importancia del cartel y sobre las características del Art Nouveau e Impresionismo. Además de conocer a uno de los cartelistas españoles de finales del siglo XIX, el cual desconocía, Santiago Rusiñol.

REFERENCIAS

Almazán Tomás, D. (2003). *La seducción de oriente: de la chinoiserie al japonismo*. Unizar.es. Recuperado el 2 de abril de 2021.

<https://www.unizar.es/artigrama/pdf/18/2monografico/02.pdf>

Almazán Tomás, D. (2013) *El grabado ukiyo-e como reflejo de los valores de la cultura japonesa*. Japon No-Yokan. Recuperado el 25 de enero de 2021.

<https://japonnoyokan.es/blog/el-ukiyo-e.html>

Almazán Tomás, D. (2014). *El grabado japonés ukiyo-e del periodo Edo (1615-1868) en la Colección de Arte Oriental de Federico Torralba del Museo de Zaragoza: el género bijin-ga*. Unizar.es. Recuperado el 4 de enero de 2021.

<http://www.unizar.es/artigrama/pdf/29/3varia/11.pdf>

Ayuntamiento de Valladolid. (2021). *La estampa japonesa y la Belle Époque*. Blog Cultura y Turismo. Recuperado el 25 de mayo de 2021.

<https://www.info.valladolid.es/blog/estampa-japonesa-y-belle-epoque/>

Rodríguez. *Centro de documentación publicitaria*. Lahistoriadela publicidad.com. Recuperado el 5 de junio de 2021.

<https://www.lahistoriadela publicidad.com/>

Chonin / *artehistoria.com*. Arتهistoria.com. Recuperado el 25 de enero de 2021.

<https://www.artehistoria.com/es/termino/chonin>

El col·leccionisme d'art de l'Àsia Oriental a Catalunya (1868-1936). Ricard Bru i Turull. Recuperado el 23 de mayo de 2021.

<https://ricardb.wordpress.com/2014/10/12/el-col%C2%B7leccionisme-dart-de-lasia-oriental-a-catalunya-1868-1936/>

Escolar Cacho, S. (2019). *El japonismo en Santiago Rusiñol*. Universidad de Zaragoza. Recuperado el 5 de junio de 2021.

<https://zaguan.unizar.es/record/88836/files/TAZ-TFG-2019-4296.pdf>

Fernández del Campo, E. (2001) *Las fuentes y los lugares del japonismo*.
Revistas.ucm.es. Recuperado el 3 de abril de 2021.

<https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/ANHA0101110329A>

García Gutierrez, F. *Arte y cultura del japon del período de meiji (1868-1912)*.
Realacademiabellasartessevilla.com. Recuperado el 15 de febrero de 2021.

<http://www.realacademiabellasartessevilla.com/wpcontent/uploads/2017/01/Fernando-Garcia-Gutierrez.pdf>

Márquez, M. (2014). *Alfons Mucha: el estilo de una época*. El País. Recuperado el 18 de abril de 2021.

<https://blogs.elpais.com/ilustrados/2014/01/alfonsmuchaelestilodeunaepoca.html>

Minoru Shiraishi, N. (2010). *Análisis del japonismo en Cataluña 1888-1950. La percepción y la recepción en el ámbito intercultural*. Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado el 20 de mayo de 2021.

<https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=UA0VoSt9FYg%3D>

Rodrigo. (2015). *Bijinga: Bellas del Mundo Flotante - GALERÍA: Bijin-Ga. Periodo Edo: Kitagawa Utamaro*. Consentidoscomunes.blogspot.com. Recuperado el 2 de abril de 2021.

<http://consentidoscomunes.blogspot.com/2015/11/bijinga-bellas-del-mundo-flotante-i.html>

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Santiago Rusiñol. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Recuperado el 5 de junio de 2021.

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rusinol.htm>

Rusiñol y Prats, Santiago – Museo Nacional del Prado. Museodelprado.es. Recuperado el 5 de junio de 2021.

<https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/rusiol-y-prats-santiago/4aac09d8-4e6b-4464-a532-7d0facd9c32a>

Sanchez Diez, E. *El arte del grabado ukiyo-e. Influencia en la obra de Frank Lloyd Wright*. Oa.upm.es. Recuperado el 29 de enero de 2021.

http://oa.upm.es/56077/1/TFG_Sanchez_Diez_Ester.pdf

Torralba, M. (2017). *Cinco referentes del japonismo europeo en los siglos XIX y XX*. Cooljapan.es. Recuperado el 17 de marzo de 2021.

<https://cooljapan.es/cinco-referentes-del-japonismo-europeo-los-siglos-xix-xx/>

Vincent Galdón, F. (mayo-agosto 2014). *Arte japonés y japonismo*. Revista-Crítica.com. Recuperado el 20 de febrero de 2021.

<http://www.revista-critica.com/la-revista/actualidad-cultural/arte/363-arte-japones-y-japonismo>

Alcácer Gamedia, José A. (1991). *Qué es el mundo del cartel*. Granada E y D.

Almazán Tomás, D. (2007). *Las exposiciones Universales y la fascinación por el arte del Extremo Oriente en España: Japón y China*. Universidad de Zaragoza.

Barnicoat, J. (1976). *Los carteles: su historia y su lenguaje*. Gustavo Gili.

C. Laplana, J. (1995). *Santiago Rusiñol: el pintor, l'home*. L'Abadia de Montserrat.

Coll, I. (1992). *Santiago Rusiñol*. AUSA.

Coronado e Hijos, D. (2001). *La metáfora del espejo: teoría e historia del cartel publicitario*, Ediciones Alfar.

De la Cuesta Marín, C. (2004). *Santiago Rusiñol y el arte japonés*.

Diez Galindo, D. (2016) *Belleza de Porcelana: el japonismo y la representación de la mujer japonesa y su influencia en la occidental a través de las artes*. Universidad de Valladolid.

Eguizábal, R. (2011). *Historia de la Publicidad*. Fragua.

Gallo, M. (1974). *The poster in history*. Hamlyn.

Guth, C. (2009). *El arte en el Japón Edo*. Tres Cantos. Akal.

H. Grimme, K. (2007). *Impresionismo*. Taschen.

Lambert, G. (2008). *Ukiyo-e: imágenes de un mundo efímero : grabados japoneses de los siglos XVIII Y XIX de la bibliothèque nationale de France*. Fundación Caixa Catalunya, La Pedrera

López, M. Faerna, J. y Redbull, M. (1994). *La Era de los Impresionistas*. Globus.

Satué, E. (2011). *El factor diseño en la cultura de la imagen y en la imagen de la cultura*. Alianza.

Trede, M. Bichler, L. (2010). Hiroshige. *Cien famosas vistas de Edo*. Taschen.