

Japanese Arts and Crafts

From the Meiji era (1868–1912)

When in the 19th c. Japan opened up to the world again after more than 200 years of isolation, this had astonishing effects. On the one hand in Japan, which was getting ready to claim its rightful place among the other states of the world; and on the other hand in the West, which celebrated the exotic beauty of Japan and the East.

Cautiously, and initially with only a few objects, the country presented itself at the early world fairs. The strange and charming items were met with great enthusiasm. Collectors and museums competed for pieces for their collections. One was enchanted by the fineness and aesthetics of the works. The artisans were showered with awards. Back in Japan, the workshops responded to the demand.

In Japan, working processes were already early divided into smaller sections, which were performed by specialised artisans. The pride of each artisan lies in performing his part with the greatest possible precision. The finished product is then carefully examined by the workshop manager, as to ensure that only the best examples are delivered to the customers. Innovations and improvements are always adopted and integrated into the work process. It is a Japanese particularity that - after some time - innovations acquire a Japanese touch, making them seem like they naturally and originally belong there. Moreover, the Japanese are willing to quickly adapt to new conditions.

Even before the Meiji era, the Japanese government and non-governmental bodies had invited Western scientists and experts to pass on their knowledge in the country. An interesting example of how external impulses and Western knowledge were integrated, developed, and brought to perfection is enamel art. Cloisonné was already known from Chinese pieces imported before the Edo period (1603-1868). They were called 'shippō', 'seven treasures', after those mentioned in Buddhist writings. These also include gold, silver, coral, glass, and pearls. Yet, it was not until the 19th c. that Japan began to

engage in Cloisonné on a broader scale. Gottfried Wagener (1831-92), a German scientist hired by the Meiji government, contributed to further refining this art. He founded a workshop and trained Japanese artisans.

A known Japanese master, who developed new techniques and stunned with his designs, was Namikawa Sōsuke (1847-1919). Owing to his skill and considerable reputation, he was appointed artisan to the court by Emperor Meiji as early as 1896. One of his significant inventions was to remove the separators in between the colors during the process, increasing an impression of painting (cat. no. 2217). This technique was also used by other artisans, like at the Andō Cloisonné Company (cat. No. 2215) in Nagoya, which was founded in 1880. This workshop was also honored by the emperor - since around 1900 it supplied imperial gifts.

Known and performed early on was the decoration of cast metal works with molten glass, known as Champlévé (shippō zogan). In the metal grooves were cut for the molten glass. The large moon-shaped vase (cat. no. 2221) was made using this technique. Bronze casting and the treating of surfaces with various acids and leys to produce artful shades of patina became a pinnacle of craftsmanship during the Meiji era. Several censers are featured in this auction - some surprisingly large and rich in detail (cat. no. 2218-2220). Although Chinese models were a source of inspiration, the Japanese style becomes apparent.

Ivory carving also became an important material of art during the Meiji era. Although netsuke were already collected in the West, they were small and tended to get lost in the jumble of countless knickknacks in the pompous decorations of late 19th c. Western living rooms. In Japan, the response was the invention of 'okimono' - objects to display. The okimono no longer had a function like the netsuke used to have, which becomes apparent in their lack of cord runners (himotoshi). They were purely ornamental

and could be much larger than netsuke (cat. no. 2200). But other objects were made from ivory as well. Inspired by the design of brush pots made for export in Canton, China, yet far more sophisticated, is the impressive section of a tusk (cat. no. 2199), the intricate carvings of which display a crowded celebration at a shrine in great detail. Another exceptional format is the bipartite screen (cat. no. 2197) - even though screens certainly had a traditional place in Japanese rooms they were neither of this size nor decorated with ivory. The flowers in the traditional motifs are carved in remarkably high and fragile relief from ivory and are in skilful contrast to the empty space.

The Meiji era objects convey the enthusiasm and optimistic mood of the time. Some are awe-inspiring in their perfectionism, others testify to the exciting processes of trial and learning. In the 19th and early 20th c., Japan became an icon of Eastern exoticism and artisanal skill in the Western world.

Walter Bruno Brix

Sources:

-Martha Chaiklin: Politicking Art : Ishikawa Kōmei and the Development of Meiji Sculpture. Montreal 2014.
-Jennifer Harris: The Formation of the Japanese Art Collection at the Art Gallery of South Australia 1904-1940: Tangible Evidence of Bunmei Kaika. Adelaide 2012.

Japanisches Kunsthandwerk in der Meiji-Zeit (1868–1912)

Als Japan sich im 19. Jh. nach mehr als 200 Jahren Abschottung der Welt wieder öffnete, hatte dies erstaunliche Wirkungen. Einerseits in Japan, das sich bereit machte, einen gleichwertigen Platz unter den Staaten der Welt einzunehmen, andererseits im Westen, der die exotische Schönheit Japans und des Ostens feierte. Zaghaft und anfangs mit wenigen Objekten präsentierte sich das Land auf den frühen Weltausstellungen. Die fremden und bezaubernden Dinge wurden mit großer Begeisterung aufgenommen. Sammler und Museen rissen sich darum, Stücke für ihre Sammlung zu kaufen. Man war von der Feinheit und Ästhetik der Arbeiten begeistert. Die Kunsthandwerker wurden mit Preisen überhäuft. Zurück in Japan reagierten die Werkstätten auf die Nachfrage.

In Japan wurden Arbeitsprozesse im Werkstätten schon früh in kleinere Abschnitte aufgeteilt, die von speziellen Handwerkern ausgeführt werden. Der Stolz jeden Handwerkers liegt darin, seinen Teil in größtmöglicher Perfektion auszuführen. Das fertige Produkt wird abschließend durch den Werkstattleiter streng geprüft, um auch nur wirklich die besten Stücke an die Kunden zu liefern. Neuerungen und Verbesserung werden immer aufgenommen und in den Arbeitsprozess integriert. Eine japanische Besonderheit ist dabei, dass Neuerungen nach einiger Zeit eine japanische Prägung bekommen, dass sie als etwas erscheinen, was ganz natürlich und ursprünglich dazu gehört. Zudem ist man in Japan in der Lage, sich schnell an neue Gegebenheiten anzupassen.

Schon vor der Meiji-Zeit waren von der japanischen Regierung und außerstaatlichen Stellen westliche Wissenschaftler und Experten eingeladen worden, ihre Kenntnisse im Land weiter zu geben. Ein interessantes Beispiel dafür, wie äußere Anstöße und westliches Wissen integriert, weiterentwickelt und auf die Spitze getrieben wurden, findet sich in Arbeiten der Email-Kunst. Cloisonné war bereits von importierten chinesischen

Werkstücken vor der Edo-Zeit (1603-1868) bekannt. Man nannte die Arbeiten 'shippō', wörtlich 'Sieben Schätze', nach jenen, die in buddhistischen Schriften aufgezählt werden. Dazu gehören außer Gold, Silber und Koralle auch Glas und Perlen. Aber erst im frühen 19. Jh. begann man sich in Japan mit Cloisonné intensiver zu beschäftigen. Gottfried Wagener (1831-92), ein deutscher Wissenschaftler, angestellt von der Meiji-Regierung, trug dazu bei, die Kunst weiter zu verfeinern. Er gründete eine Werkstatt und bildete japanische Kunsthandwerker aus. Ein bekannter japanischer Meister, der neue Techniken entwickelte und auch mit seinen Entwürfen erstaunte, war Namikawa Sōsuke (1847-1919). Aufgrund seiner Fähigkeiten und seiner großen Reputation wurde er bereits 1896 vom Meiji-Kaiser zum kaiserlichen Handwerker ernannt. Eine seiner großen Erfindungen war, die Trennsteg zwischen den Farben im Laufe des Prozesses zu entfernen, so dass verstärkt der Eindruck einer Malerei entstand (Kat. Nr. 2217). Diese Technik wurden ebenso von anderen Handwerkern eingesetzt, wie in der 1880 gegründeten Werkstatt Andō Cloisonné Company (Kat. Nr. 2215) in Nagoya. Auch diese Werkstatt wurde vom Kaiser hervorgehoben und zwar stammen von dort ab ca. 1900 kaiserliche Geschenke.

Bereits früher bekannt und eingesetzt ist die Dekoration von Metallgussarbeiten mit geschmolzenem Glas, bekannt als Champlévé (jap. shippō zogan). In der dickeren Wandung wurden Gruben für das geschmolzene Glas ausgehöhlet. Die große Vase in Mondform (Kat. Nr. 2221) ist in dieser Technik ausgeführt. Der Guss von Bronzen und die Oberflächenbehandlung mit verschiedenen Säuren und Laugen, um raffinierte Patinatöne hervorzurufen, wurde in der Meiji-Zeit zu einem Höhepunkt des Kunsthandwerks entwickelt. In der Auktion finden sich mehrere, teils erstaunlich groß dimensionierte und detailreich gestaltete Weihrauchbrenner (Kat. Nr. 2218-2220). Dabei dienen teils chinesische Vorbilder als Inspiration, doch der japanische Stil wird in der Gestaltung deutlich.

In der Meiji-Zeit wurde die Schnitzerei mit

Elfenbein zu einem wichtigen Gebiet. Netsuke wurden schon länger im Westen gesammelt, aber in der pompösen Gestaltung der westlichen Wohnräume im späten 19. Jh. dekoriert mit zahllosen Nippes waren sie doch recht klein und gingen in dem gefüllten Durcheinander eher unter. In Japan reagierte man mit der Erfindung des 'okimono', wörtlich 'Ding zum Hinstellen'. Diese okimono hatten nicht mehr eine Funktion, wie einst die netsuke, was an den bei den okimono fehlenden Schnurdurchzuglöchern (himotoshi) erkennbar ist. Sie waren reine Zierstücke und konnten bedeutend größer sein als netsuke (Kat. Nr. 2200). Aber auch andere Objekte wurden aus Elfenbein hergestellt. An die Gestaltung der in Kanton, China für den Export hergestellten Pinselbecher angelehnt, aber ungleich raffinierter gestaltet, ist der imposante Stoßzahnabschnitt (Kat. Nr. 2219), der mit dem dichten Treiben bei einem Schreinfest detailreich beschnitten ist. Ein weiteres, ungewöhnliches Format ist der zweiteilige Stellschirm (Kat. Nr. 2197). Wobei Stellschirme durchaus einen traditionellen Platz im japanischen Wohnraum haben, allerdings weder in dieser Größe, noch mit einer Dekoration mit Elfenbein. Die Blüten der Motive im traditionellen Stil sind in erstaunlich hohem und fragilem Relief aus Elfenbein geschnitten und sitzen in gekonntem Kontrast zur freien Fläche.

Die Objekte aus der Meiji-Zeit vermitteln die Begeisterung und Aufbruchsstimmung der Ära. Manche machen uns in ihrem Perfektionismus stauen, andere zeigen die spannenden Prozesse des Ausprobierens und Lernen. Im Westen wurde Japan im 19. und zu Beginn des 20. Jh. Sinnbild für Exotik und kunsthandwerklichem Können des Ostens.

Walter Bruno Brix

Quellen:

-Martha Chaiklin: Politicking Art : Ishikawa Kōmei and the Development of Meiji Sculpture. Montreal 2014.
-Jennifer Harris: The Formation of the Japanese Art Collection at the Art Gallery of South Australia 1904-1940: Tangible Evidence of Bunmei Kaika. Adelaide 2012.