

Stanton Macdonald-Wright & Japanese Art

(Tom Croft)

2003-06-09

Abstract

Stanton Macdonald-Wright (1890–1973) era un artista, specificamente un pictor. Ille era nascite in Virginia, Statos Unite de America. Ille studiava in Paris, France, ubi ille incontrava tal famose artistas como Picasso, Matisse e Cézanne. A iste tempore, ille incontrava un altere artista Statos Unitese, Morgan Russel, e illes inventava ‘Synchronismo’, un movimento de arte que vole crear emotion con color. In 1915, durante le Prime Guerra Mundial, ille lassava le mundo de arte Parisian por le nova mundo de arte Neoyorkese, e postea pro California del Sud, a que ille portava le ‘evangelio’ de arte moderne, e establiva le prime exposition de arte moderne in Los Angeles.

Ille era un del prime artistas occidental a devenir interessate in Zen e le arte e cultura Oriental. In su annos de post, plus e plus frequentemente ille visitava Japon. Ille relinqueva su stilo abstracte, e haveva un periodo de picturas figurative, inspirate per (e usante) formas e colors Japonese. In le annos final de su vita, ille retornava a Synchronismo, mais su colores era plus clemente, tranquille e contemplative; multo inspirate per le arte e philosophia Japonese.

1 Anterior Influencias e Europa (1890–1912)

Stanton Macdonald Wright nasceva in 1890, in Charlottesville, Virginia, SUA. Su patre era un pictor amateur, e incoragiava interresses artistic del Stanton juvene. Quando Stanton haveva 10 annos, le familia movava a Santa Monica, California. Resistente le pression de su familia, por aspirar a un carriera in medicina, Stanton essayava (infructosemente) escapar a Japon, e (fructosemente) studiar Arte in Los Angeles.

In 1907, con dece-septe (17) annos e maritate (le anno passate) a un femina ric con vinti-duo (27) annos, ille viagate a Paris, por gauder del vita bohemian del artista avant-garde (ben que sin le povressa usualmente associate). Ille dice plus tarde ‘Io me senti a casa in traditiones Europee porque, [...] Io [haveva] habite parlar Français jammais a cena e Español a prandio, assi io era basicamente trilingual como un infante’. Ille anque studiava a varie institutiones de Arte, includente le Sorbonne, a que ille incontrava Henri Focillion, qui le introduceva al arte e philosophia oriental.

“Io deveniva interessate in arte oriental per probabilemente le plus magne esthetic con qui io studiava al Sorbonne, in Paris, quando io era un homine multo juvene per illac. Su nomine era Focillion. Ille es le homine qui es recognoscite, probabilemente in tote le mundo, como le plus magne esthetic del epocha moderne; ille es un typo multo dulce. E ille me diceva un die ‘Io sape nihil de arte oriental, ma io crede que illo ha multe importantia.’”

— Stanton, parlante in 1964

On debe notar que 1907 es le anno in que Picasso pingeva ‘Les Damoiselles d’Avignon’, le pictura considerate significar le nascentia de arte moderne. Stanton colligeva arte, includente obras de Cézanne, per qui ille era (como tote le altres, on debe notar) multo influentiava.

“Tote le picturas moderne que ha essite, del tempore de Cézanne, era influentiava per Cézanne. Cézanne era un grande fonte, de que multes de illes pueros [= homines como Othon Friesz] prenderea un cuppa; mais le fonte era ja illac, effundente. E sin Cézanne il non haberea alcun disvelloppamento de pingente moderne.”

— Stanton, parlante in 1964

In 1911, ille visitava London, Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht, Antwerp and Brussels. Ille incontrava Morgan Russel, un altre Statos Unitese expatriato. Russel le conduceva al atelier de Percyval Tudor-Harte, un English theorista de color e pictor (e, secundo Stanton, perfectemente absolutemente folle). Ambes del duo studiava e laborava con Tudor-Harte, e profundamente studiava theoria de colores.

Stanton e Russel assisteva al varie soirées of Gertrude and Leo Stein, a que Stanton incontrava Picasso, Rodin, e Matisse. Ille anque cognosceva Man Ray e multe altre ora-famose artistas in Paris a iste tempore.

In 1912, quando Vorticismo era actual in Anglaterra, e Cubismo habeva su phase le plus productive, Stanton e Russel fundava Synchronismo, un nove ramo abstracte de Cubismo que considerava color esser le materia prime de arte. Illo resimila proximemente le Orphismo practicava per Robert Delauney al mesme tempore. Il pare que iste ha essite notate antea, e Stanton reprobava:

“Illo non ha ulle relation con Orphismo e alcuno qui ha legite le prime calalogo de Synchronismo del exposition Bernheim Jeune de 1913, o del exposition Nue Kunst Salon in Munich del mesme anno comprehenderea que nos nos rideva de Orphismo e de Delauney in despecto del facto que Delauney era un de mi amicos intime. [...] Le ration de nos esser assimilate a illo [Orphismo] es porque nos era le prime personas distaccar se del genre monochromatic de obra que era facite per Cubismo a ille tempore.”

[ille avantia al similaritates]

“Ambes de illes [Synchronismo e Orphismo] era color. Delauney habeva un senso del color plus delicate, senso de color plus incantante. Delauney probabilemente era exactemente al centro del tradition Français de su plus magnific qualitate decorative, justo como Braque era plus tarde.”

— Stanton, parlante in 1964

Como Kandinsky, Vorticismo e altre contemporanee alora artistas e movimientos abstracte, Synchronismo se explicava per analogia con musica. Picturas Synchronista era appellate ‘Synchronias’, un parola que proximemente resimila ‘Symphonias’.

“Iste duo artistas credeva que color habeva equivalentes de sono, e le parola synchronia significa ‘con color’ como symphonia significa ‘con sono’. Illes credeva que per pingente in scalas de color in le mesme maniera que on compone con scalas musical, on pote crear picturas que evocarea sentimentos musical in le spectator. Europeos al tempore sapeva super iste theorias e era agitate super illos.”

— Will South, Curator, ‘Color, Mytho, e Musica: Stanton Macdonald-Wright e Synchronismo’

2 Le Epoca del Guerra (1913–1918)

“Per liberante nos de certe restrictiones previe e vadente harditemente a in le incognoscite, nos habeva habite le habilitate de luctar de natura su secret por ducer pictura a su puncto le plus alte de intensitate.”

— Stanton Macdonald-Wright & Morgan Russel

In 1913, Stanton e Russel habeva duo expositiones duple, le un in Munich, e le altre in Paris. Alora, le duo les movava a Neo York, e Stanton seperava de su sposa. Le anno de post, 1914, illes habeva un nova exposition in commun in Neo York. In su introduction in le catalogo del exposition, illes scribite:

“Ultra de solvente le problema del natura inherente de colores in su relation a forma, nos nos ha applicate a un studio proxime del relationes harmoniose de iste colores de un al altres. E, como un resultado del incorporation de iste colores a in forma-gamut, illos transmitta le notion de tempore in pictura. Illes da le illusion que le canvas se disveloppa como musica, in tempore, e ambes del picturas vetule e moderne existe strictemente in spatium. Con un reguardo illos pote esser sentite in su integramento”

Alora illes retornava a Paris, e alora a London a causa del guerra. Illes demora con le fratre senior de Stanton, Willard Huntington-Wright. In 1915, Stanton e Willard scribe junctamente un libro, ‘Arte Moderne: Su Tendancia e Signification’. Alora illes retorna a Neo York, SUA, e ambes del fratres adjuta organizar

un exposition gruppo ambitiose mais disappunctante: ‘Le Exposition Foro de Pictores American Moderne’. Stanton faceva alcun labor de inseniante, e habeva un exposition solo in 1917, ben que poco vendite.

In 1918, ille sortiva de Neo York, e retornava a casa a Los Angeles, California.

3 Portante le Evangelio de Arte Moderne a California

1: California care modernismo; 2: Stanton porta ille Testamento de Sancte Pablo; 3-6: Grupos esse formate et Synchronismo codificate.

California, e le resto del costa occidental del SUA, era virtualmente totalmente innocente de arte moderne in 1918. Impressionismo ja era considerate esser quasi radical.

In 1920, Stanton commenciava experimentar con film. Ille creava un film le longe metrage, mais illo era destruite in un foco. In le anno mesme, ille organisava le prime exposition de arte moderne al ‘Le Los Angeles Museo de Historia, Scientia e Arte, Exposition Parco’, titulate ‘Exposition de Picturas per Modernistas American’. Ille anque dava plure lectiones illac, sur le topico de arte moderne.

In 1923 ille commenciava inseniar al ‘Los Angeles Liga de Studentes de Arte’, a que ille habeva studiate previemente ante de movante se a Paris. Tosto, ille prendeva le position de director, e tene le posto por dece (10) annos. Ille anque organisava le ‘Prime Exposition del Gruppo de Artistas Independante de Los Angeles’; le Gruppo de Artistas Independante de Los Angeles deveniva un gruppo artistic importante in le region.

In 1924 ille scribeva ‘Un Tractato sur Color’, summarisante le methodo Synchronista. Iste es probabilemente su plus importante obra literari.

“Io ha justo publicava un libro sur color, 60 copias con graphicos de spectros facite per mano, que io spera vender a US\$ 10 le pecia. Iste es in le manos de Deo.”

— Stanton in a letter to Morgan Russel

Le anno de post, 1925, ille organisava le ‘Obreros de Arte Moderne’. Iste deveniva un altre collective importante de artistas in California. Ille anque organisava varie expositiones de arte moderne in le annos de post.

4 Disveloppamento de Influentias Japanese

In 1927, le Museo de Los Angeles regalava ‘Synchronismo’, un exposition de obras Synchronista. Anque, Stanton scribeva e dirigeva theatro Synchronista in Santa Monica, usante un apparato ille inventava por projecta color. Ambes de ille e Russel habeva essite interessate in facente un machina de lumine kinetic

post que illes era in Paris; iste era un importante prime essayo (le project era realisate finalmente e in plen magnitudine in 1959).

Durante le 1930s, ille creava un cyclo importante de picturas mural por le Biblioteca Public de Santa Monica, monstrante arte, scientia, e pensatores magne de tote partes del mundo e del tempore. Ille era anque implicate in un numero de expositiones in Neo York e California, e ille deveniva le prime supervisor del districto, e plus tarde del stato, por un organisation Statos Unitese governamental connexe con arte ('Projecto de Artes Federal/ Projecto Obras Administration'). Plure vices ille refere a iste projecto como 'Regressante arte per 150 annos' in le region. Ille anque dice:

“Mi labor sur illo cosa in le plus parte era parlante a iste politicos e le gente qui era chefes de industrias por incoragiar illes dar dece percento del costo de eriger alcun statuas o picturas que illes non besonia e non vole haber, e io debeva ir ci e illac e intimidar illes e allora io habeva — a un vice io habeva cinque illac qui era scribente litteras ci e illac tote de que era de nulle importantia possibile o le un via o le altre.”

— Stanton, parlante in 1964

Anque, in 1933, ille scribeva 'Un Base de Cultura', un studia de arte in tote le mundo (non publicate). In 1939 ille era in un Monasterio Zen por le anno.

In le 1940s, ille habeva plure expositiones major, e comenciava instruer arte oriental e contemporanee a UCLA (le Universitate de California a Los Angeles).

In 1951, su sposa mortite. In 1952, ille re-maritava, e anque viagate a Tokyo por studiar Chinese e Japonese pictura e sculptura, e anque por instruer in Tokyo, como un Professor de Fulbright. Ille resignava de UCLA in 1954 a causa que mal sanitate. In 1956 il habeva un retrospective major del obras de Stanton. Ille dice al tempore:

“Primariamente io videva mi nove pingente con un certe stupefaction, proque io habeva facite un grande circulo, veniente post 35 annos a un arte que era, superficialmente, non dispare al canevas de mi juventude. Totevia, in le fundo il habeva un differentia grande. Io habeva complite un realismo interior... Iste es un senso de realitate que non pote esser vidite, mais es evidente per sentimento.”

Post decades de essayos e fallimentos, in 1959 Stanton faceva le prime version del Synchrome Kineidoscopo, le machine de lumine super que ille e Russel habeva essite theorisante post que 1913. Willard, le fratre de Stanton, scribeva un libro super le machina teoretic titulava 'Le Futuro de Pingente' (le copia que Stanton ha es datava 1923; ille dice que illo debe esser un reimprimer e ille pensa que illo era scribite in 1915).

Circa 1960, Stanton era date un domo in le monasterio in que ille viveva in 1939. Iste suggere que ille era venerate ben in Japon a iste tempore. Ille comenciava viver illac in le monasterio por le plus parte de su tempore. De ille tempore tote de su pingente era facite in Japon.

“Nos vive in un monasterio (mi sposa es le sol femina illes jam-mais permette sur le terreno); le domo in que nos vive ha le mesme dimensiones, al medie metro, como iste casa in que tu es ora. [...] illo es orientate in exactemente le mesme direction; e illo es dividite in exactemente le mesme maniera como al cameras. Coincidentia estranie, e ille coincidentia es le cosa que me da le domo. Quando le episcopo chef discoperite iste, e varie altre coincidentias extraordinari, ille deveniva convincite que io haveva vivite illac in tempores passate. [Intervistator interrompe] Assi ille ma dava le domo por le duration de mi vita.

[...]

Illo [le monasterio] es le fundamento original de Zen in Japon; le original. Illo era fundava per Eisai. E iste anno [...] marca le anniversario de 750 annos del morte de Eisai Zeshi. E le tumba de Eisai es intra le distantia de jectante de mi studio: io significa que io pote attinger trans a illo con un canna de pisca. Illo es ubi io vive.”

In 1962 ille suffreva un attacco cardiac, mais recuperava. In 1964–1965 ille laborate con Cliff Karhu in Tokyo sur un serie de vinti (20) imprimationes de bloccas de ligno in color titulate ‘Haiga’.

In 1964, ille era intervistava per un femina appellate Betty Hoag. Ille parla super su vita e le mundo de arte, super influentias Japonese e Europee, e varie personas. Ille dice multo super le varie murales etc. que ille faceva, or era implicate in, in le region de California. Interesseamente, ille assero que su pingente non es influencite per ideas oriental:

Betty: “Esque tu senti que il ha alcun influentia oriental in tu pingente?”

Stanton: “Non un particulo; absolutamente non! Non le latitude de un culice!”

Ille continua, e explica

“...illo es integremente qualcosa... io non crede es possibile por le mente occidental... allora, nos lo pote constata assi: io va cita Jung e dice que io pensa que illo es plus periculose por un mente occidental joca con ideas oriental. Io non pensa illo deberea jocate con del tote.”

Presumabilemente iste es paraphrasante, e non un citation directe. E in plus, probabilemente con referentia al hypothese Sapir-Whorf (i.e. que linguas governa como e super que nos pote pensar):

“Nostre mentes non funciona como le sues. Alcuno que ha studiava Japonese comprenderea le differentia absolute inter nostre methodo de pensante e illo que le Japonese face.”

In despecto de iste, su periodo figurative usava formas e colores Japonese, e su plus tarde Synchronies, con titulos tal como 'Volo del Papilion' e 'Tempore Subjective', ha un sentimento pensative, fluxente e subtil, que es sin dubita connexe con su contacto con philosophia e arte Zen.

In alto, ille probabilemente vole dicer que il ha un differentia fundamental inter obras vermente oriental, e su obras.

In 1973, ille mortite de un attacco cardiac, con 83 annos.