

Ukiyo-e

ESTAMPAS JAPONESAS

El grabado japonés, una vez más, está de rabiosa actualidad; no hay más que repasar los periódicos y revistas en las que se nos informa de diversas Exposiciones que han traído hasta las principales ciudades españolas y europeas, colecciones de especial relieve y marcado interés. Hokusai y en particular sus “Treinta y seis vistas del monte Fuji” son de nuevo objeto de estudio por parte de historiadores del arte que ponen de relieve la capacidad de transmitir sentimientos y emociones de un artista tremendamente “moderno” en sus planteamientos plásticos y estéticos, hace casi doscientos años.

En este contexto, hemos tenido la oportunidad, a través de la colección de arte japonés del Profesor de la Sede Central de la UNED Emilio Bujalance, de acercar hasta las sedes de Barbastro y Calatayud de los Centros de la UNED en Aragón una selección de grabados japoneses del S. XIX de diversas temáticas y variados autores, que no dudamos servirán para el disfrute de cuantas personas se acerquen hasta las Salas de Exposiciones para contemplarlos y que muy posiblemente consigan despertar el interés de algunos por este arte legendario del que se empaparon y en el que se inspiraron, numerosos artistas plásticos europeos: expresionistas y neo expresionistas, modernistas... o más recientemente los autores del Manga o del Anime.

Numerosas curiosidades aparecen reflejadas en el folleto que se ha editado con motivo de esta Exposición. Sin pretender en absoluto ser un estudio exhaustivo de los Ukiyo-e, (quienes deseen más información deberán recurrir a textos de especialistas), el profesor Bujalance, de manera didáctica y sencilla establece una aproximación al complejo mundo de las estampas xilográficas japonesas –en temática y autores– y nos muestra una colección variada en su contenido y diversa en procedencia, en la que se encuentran representados los artistas más reconocidos en cada uno de los campos.

Quienes, tras la consiguiente espera, atravesamos las puertas del pabellón de Japón en la pasada Expo-Zaragoza 2008, pudimos disfrutar con la representación –a través de escenas animadas de grabados japoneses– de la vida en la ciudad de Edo (actual Tokio) hace doscientos años. Muchos descubrimos también que el Museo de Zaragoza guarda una de las mayores colecciones de grabados ukiyo-e –de las Eras Edo y Meiji– de España. El interés demostrado por los visitantes, locales y foráneos, se hizo patente en las interminables colas para acceder al recinto.

La Exposición que ahora presentamos pretende actuar como aliciente para quienes conocen y disfrutaban con las muestras de grabados japoneses y como incentivo para todos aquellos que se sitúen por primera vez frente a estas manifestaciones artísticas. Esperamos haber sabido aportar nuestro pequeño “grano de arena” para la divulgación de un arte popular que en innumerables casos alcanza la categoría de excelso.

María Jesús Buil Salas

市川市松
佐藤正徳

Ukiyo-e

ORÍGENES

La palabra Ukiyo-e “imágenes del mundo efímero o mundo que fluye” (grabados xilográficos japoneses) hace referencia al mundo artístico que se desarrolló en la ciudad de Edo, –actual Tokio–, Osaka y Kioto donde se generó una cultura civil especial. Los primeros Ukiyo-e aparecen en el S.XVII. “El mundo efímero” es una alusión irónica y opuesta al “mundo doloroso” al que la religión budista hace referencia frecuente.

Las raíces del Ukiyo-e surgen de la urbanización que tuvo lugar a finales del siglo XVI en Japón, que dio origen a la burguesía, a los comerciantes y al desarrollo de una clase de artistas que comenzaron a escribir historias o novelas, y a pintar imágenes para ilustrarlas, ambas formas compiladas en los ehon (libros de imágenes, libros con historias e ilustraciones). El Ukiyo-e empezó siendo utilizado como ilustración, pero pronto se convirtieron en impresos de una sola página que se enmarcaban. Esta forma de arte alcanzó su mayor grado de popularidad en la cultura metropolitana de Edo durante la segunda mitad del siglo XVII. A mediados del siglo XVIII, la técnica ya permitía la producción de impresos a todo color, denominados nishiki-e.

La técnica xilográfica surge como medio de expresión del arte civil. Estas estampas resultaban accesibles para muchas personas interesadas en la pintura pero cuya economía no les permitía la compra de obras originales. Los Ukiyo-e se reproducían de forma masiva y a bajo precio, los temas principales hacen referencia a la vida de la ciudad, lo cotidiano, pero también representan escenas de flores y de animales, estampas de cortesanas y de geishas, escenas de teatro, eróticas ... Más adelante se hicieron populares los retratos paisajistas en los que se recogían las escenas con sentimientos expresivos y nunca como mera imitación de la naturaleza.

Existen diferentes periodos bien definidos en los Ukiyo-e:

Periodo Edo, comprende desde los orígenes del Ukiyo-e hasta 1867. Fue un periodo de calma que proporcionó el entorno ideal para el desarrollo artístico y la expansión comercial. Periodo Meiji, desde 1868 a 1912. Se caracterizó por la apertura de Japón a las importaciones de Occidente. Este intercambio comercial dio lugar a que llegaran a Japón nuevas influencias provenientes de Occidente y también a la inversa, como la llegada a Europa de ukiyos-e. Estos se convirtieron rápidamente en fuente de inspiración de numerosos artistas y movimientos europeos, sobre todo de los impresionistas y postimpresionistas como Van Gogh, Monet, Degas, Klimt. Esta influencia se denominó “japonismo”.

El ukiyo-e se continúa produciendo hoy en día y sigue influenciando otros entornos artísticos en diferentes sentidos, como al Manga y al Anime.

PROCEDIMIENTO

Los grabados ukiyo-e eran realizados siguiendo siempre el mismo procedimiento:

- 1.- El editor encargaba al artista un proyecto concreto para una nueva edición. El propio editor tenía que responsabilizarse de todos los aspectos de la edición, la distribución y la venta.
- 2.- El artista hacía los dibujos preliminares en tinta.
- 3.- El dibujo se enviaba al editor para su aprobación. Posteriormente, la asociación de editores tenía que aprobar el proyecto. En caso de aprobación se devolvía el dibujo original al editor, estampando en el dibujo un sello de aprobación.
- 4.- El dibujo aprobado era transferido, mirando hacia abajo, sobre una plancha de madera de cerezo, la cual se tallaba cuidadosamente para formar un relieve con las líneas del dibujo que quedaba del revés.
- 5.- La plancha se entintaba y posteriormente se procedía a la estampación por el grabador sobre las hojas de papel japonés, frotándolos con una paleta. Estas estampaciones eran utilizadas para el tallado de las planchas de colores.
- 6.- El artista daba las indicaciones de los colores, entonces las planchas eran talladas dejando en altorrelieve las áreas del diseño que iban a ser impresas en un color particular de acuerdo con la indicación y la supervisión del artista.
- 7.- La obra se creaba con la estampación de los diferentes colores, para ello las planchas eran entintadas con cada color y estampadas sobre el papel en secuencia. Algunas planchas se pasaban más de una vez para darle más intensidad al color.

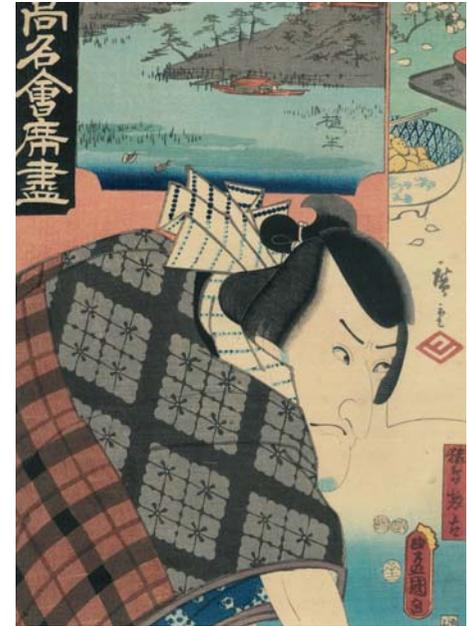
Atribuidos a Kunisada (1786–1865).
 Dibujo preparatorio con indicaciones de los colores para la realización de un ukiyo-e. 1830

Atribuido a Kuniyoshi (1797–1861).
 Dibujo preparatorio con indicaciones de los colores para la realización de un ukiyo-e. 1830

ELEMENTOS

Cada grabado ofrece una importante cantidad de datos que permiten conocer tanto a su autor como los nombres de las personas que han intervenido en el proceso de creación (el editor, el grabador y, en ocasiones, el impresor). También suelen incluir la fecha de publicación por los sellos de censura (se trata de sellos de aprobación de la obra).

En este grabado podemos ver:

- 1.- Firma del artista Kunisada como Toyokuni ga
- 2.- Editor: Iseya Kanekichi (Isekane)
- 3.- Grabador: Hori Take
- 4.- Sellos del Censor indica la fecha: el mes Hachi de 1855
- 5.- Personaje que interpreta: Hanaya Tokubei
- 6.- Personaje que interpreta: Kabu Naosuke

INFLUENCIAS

En 1853 con la llegada del Comodoro Perry al Japón, se produce la reapertura de las relaciones comerciales entre Occidente y Japón y la firma de tratados comerciales. Y así, después de siglos de ignorancia mutua, Europa y Japón vuelven a encontrarse. Tanto los intelectuales europeos como los japoneses quedan deslumbrados al descubrir la cultura y el arte de los otros. El arte japonés tuvo tal éxito en Europa que apareció incluso en los almacenes y en tiendas de París, de Londres, de la Haya y de Leiden.

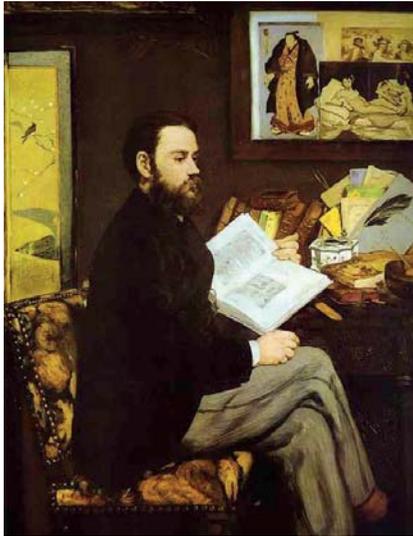
Los pintores de toda Europa encuentran su inspiración en el “japonismo”, a lo que contribuyeron sin duda las Exposiciones Universales de París de 1867 y 1878. Dos exposiciones importantes en las que “lo japonés” tuvo una gran representación y fue fuente de inspiración sobre todo para los artistas franceses:

Aunque el ukiyo-e influyó en casi todos los pintores impresionistas es de destacar la importancia que tuvo para Edgar Degas, Mary Cassatt, Paul Gauguin, Édouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh y Henri de Toulouse-Lautrec .

Manet fue uno de los primeros pintores que se interesaron por el grabado japonés. En el retrato de Zola que pintó en 1868 aparece colgada en la pared la estampa japonesa de un sumo y el principal elemento decorativo, situado a la izquierda del cuadro, es un biombo japonés. El mundo japonés tuvo tal influencia en Monet, que además de a su pintura, afectó a su concepción de la naturaleza y a su propia vida. Llegó incluso a tener en su jardín de Giverny un puente japonés sobre un estanque, que aparece pintado en varias de sus obras. Degas empezó a coleccionar ukiyo-e a partir de 1860 y poco a poco estos grabados fueron influyendo en el estilo de su pintura, sobre todo en las asimetrías y en las diagonales. Degas estudió especialmente el Manga de Hokusai. En su famoso cuadro en el que representa una carrera de caballos, se puede ver un equino al galope claramente copiado de un dibujo de Hokusai, lo único que modificó Degas fue la posición de las patas y las manos para conformarlas con los patrones de la época.

Mary Cassatt se ve también claramente influenciada en sus obras por los retratos de Harunobi y Utamaro. Gauguin adoptó las líneas y los colores planos de los ukiyo-e, así como la eliminación de las sombras. Henri de Toulouse-Lautrec debe su fascinación por el arte japonés a sus amigos Degas y Van Gogh, que dio origen a su interés por los trabajos de Hokusai, Utamaro y Haranobu.

Vincent van Gogh fue un gran coleccionista de grabados japoneses que influyeron notablemente en su pintura. Algunos de sus cuadros son claramente versiones de grabados japoneses. Sobre todo de los de Hiroshige y Hokusai. En el retrato que hizo de Père Tanguy, podemos observar que el fondo está cubierto de estampas japonesas. (Su colección particular de ukiyo-e que contiene más de 600 grabados se encuentra hoy en el museo Van Gogh de Amsterdam).

佐藤正徳
市川市松

Temas

Imágenes de actores – Yakusha-e

Toyokuni I (1769-1825)

Es un tema vinculado con el teatro Kabuki, una de las tres formas de teatro clásico japonés (el Noh, el teatro de marionetas o Bunraku y el Kabuki). Esta forma de teatro nace en la segunda mitad del siglo XVI y se desarrolla en el siglo XVII y XVIII. Se caracteriza por sus colores y su viveza, mezclando interpretación, música, mímica, danza, acrobacia... es un espectáculo visual y participativo.

Las obras Kabuki tienen distintas temáticas que se desenvuelven en torno a un drama con elementos cómicos. Por un lado están los dramas históricos, en los que se cuentan hechos reales e históricos de la clase alta. Otro tema es el que se refiere a las disputas entre las gentes del pueblo y el señor feudal. Y la tercera temática es la del drama doméstico en la que se cuentan hechos protagonizados por campesinos y gentes sencillas. Suelen ser historias reales aunque con elementos de fantasía en muchas ocasiones.

Toyokuni I (1769-1825)

En su origen, tanto hombres como mujeres podían ser actores de Kabuki. Las actrices de fama tenían un gran éxito entre el público masculino y esto provocó que en 1629, dentro del shogunato Tokuwaga, se prohibiera a las mujeres seguir en el Kabuki. A partir de ese momento, fueron los hombres los que representaron estas obras, incluso los papeles femeninos, para los que había especialistas. A los actores que se disfrazaban de mujer para representar papeles femeninos se les llamaba onnagata y han llegado a formar una parte muy importante dentro del Kabuki.

En las estampas, aparecen los actores vestidos del personaje que representan, así como su nombre y el sello de la familia a la que pertenecen.

En el siglo XIX se pone de moda una forma de teatro Kabuki más violento, y esto queda reflejado también en las pinturas, que aumentan de color e intensidad para reflejarlo.

Hiroshige (Activo entre 1819-1865). Osaka-e. Tríptico teatro Kabuki. Finales del siglo XIX

Teatro Noh – Nogaku zue

Kogyo (1869-1927). Teatro Noh

El teatro Noh tiene sus orígenes en los rituales relacionados con la cosecha del arroz en los templos budistas. Durante la actuación, los personajes se mueven de un modo lento y elegante sobre un escenario casi vacío. Al fondo del escenario hay cuatro músicos sentados, que acompañan a un grupo de personas que recitan la historia en un cántico solemne. El cántico cuenta la historia a medida que se desarrolla el acto.

El personaje principal de la historia a menudo lleva una máscara que representa a una determinada persona, quizá a un hombre joven, o posiblemente a un fantasma. La expresión de la máscara le dice al público como está el personaje, si está triste, celoso, enojado...

Originalmente, el teatro Noh sólo estaba destinado a ser presenciado por personas de la nobleza y samurais. Llegó a ser tan popular entre algunos de los señores de alto rango, que invitaban a los actores del Noh para que actuasen en sus casas, incluso ellos también participaban en la obra.

Kogyo (1869-1927), Teagro Noh

Mujeres bellas – Bijin-ga

Estampas de mujeres hermosas. Grabados con representaciones femeninas, en general cortesanas o geishas pero a veces también mujeres de la burguesía. Los grabados las muestran en el hogar, al cuidado de sus hijos, visitando templos y santuarios, realizando ikebana, cuidando el jardín, etc. Estas estampas son retratos idealizados sin rasgos individualizados, sin sentimientos concretos, con una dignidad ajenas al mundo.

Chikanobu (1838-1912). De la serie Jidai Kagami

Kunichika (1835-1900) Serie bellezas musicales

Chikanobu (1838-1912). De la serie Jidai Kagami

Chikanobu (1838-1912). Triptico. Azuma no Fuzoku. Mujeres arreglando a un niño

Leyendas e historias

Son grabados inspirados en leyendas, mitos, hechos históricos. Los grabados Genji-e se inspiran en la novela Genji monogatari (Historia del príncipe Genji), obra maestra de la literatura japonesa escrita a comienzos del siglo XI. Su argumento, bastante simple, describe la vida y amores del príncipe Genji y, tras su muerte, los amores del joven Kaoru, quien dice ser su hijo, pero realmente es el nieto de su mejor amigo. No nos ha llegado la obra completa, de la que sólo se conservan 54 capítulos. Existen muy pocos datos sobre su autora, una dama de la corte, conocida como Murasaki Shikibu (978–1016).

Kuniyoshi (1797-1861). Poeta Sarumaru Dayu

Kuniyoshi (1797-1861). Chunagon Yhkihira admirando el monte Inaba

Yoshitora (Trabajo entre 1850-70) Serie 47 Ronin

La leyenda de los 47 Ronin Chushingura o de los 47 samuráis, es un relato considerado leyenda nacional. La historia se desarrolló aproximadamente entre 1701 y 1703. Es la más famosa sobre el código de honor samurai Bushidō.

Cuenta la historia, que un grupo de samuráis (exactamente 47) tuvieron que convertirse en ronines (samuráis sin amo) de acuerdo al código de honor del samurai, después de que su daimyo (líder) se viera obligado a cometer el seppuku (ritual para suicidarse), por haber agredido a un alto funcionario judicial llamado Kira Yoshinaka, en una sede del gobierno. Los ronines idearon un plan para vengar a su daimyo, que consistía en asesinar a Kira Yoshinaka, y a toda su familia. Los 47 ronines esperaron aproximadamente un año y medio para no despertar sospechas. Después del asesinato de Kira se entregaron a la justicia y fueron sentenciados al seppuku.

Kunisada II (1823-1880). Hiroshige II (1829-1869)- Genji. Capitulo 19

Kunisada (1786-1865). De la serie de príncipe Genji

Paisajes – Fukei-ga

Es un tema más tardío. Hasta la segunda mitad del siglo XVII la figura humana dominaba la composición, relegando a un segundo plano el paisaje propiamente dicho. En 1823 es cuando Hokusai publica la serie “Treinta y seis vistas del monte Fuji”, primera serie que se puede considerar puramente de paisaje. Hacia 1830 se comienzan a popularizar los viajes a los templos y santuarios más famosos. Estas visitas no se debían a un motivo puramente religioso como en siglos anteriores. Los viajeros buscaban los escenarios famosos por su belleza. A partir de ese momento las estampas de paisajes se incluyen en los libros, dando origen a los libros de viaje.

Yoshitoshi (1839-1892). 100 aspectos de la luna

Hiroshige (1797-1858). Estación Kyoto

Hiroshige (1797-1858). Estación 30 Hamamatsu

Kunitaru II (1829-1874). Doce vistas de Tokio

Escenas de guerra – Musha-e

Los héroes y guerreros famosos que aparecen en las estampas pueden ser tanto reales como mitológicos y no son sólo japoneses, sino también chinos. Es a mediados del siglo XIX, con la llegada de extranjeros a las costas de Japón, cuando se desarrolla este tipo de temática. A finales del siglo XIX apareció una variante los senso-e centrados en la guerra chino-japonesa de 1894.

Kuniyoshi (1797 - 1861). Famosos héroes de leyenda n. 7

Yoshitora (Activo entre 1850 - 70). Combate de guerreros

Ginko (Activo entre 1874-97). La captura de Kyurenjo en la Guerra Chino-Japonesa

Estudios de la naturaleza – Kacho-e

Son estampas que representan fragmentos de la naturaleza de forma sutil y delicada; reproducen sobre todo pájaros y flores. En la era Meiji destaca Kono Barei cofundador de una importante escuela en Kyoto.

Keinen (1845-1924). De la serie pájaros y flores

Barei (1844-1895). Taki

Keinen (1845-1924). Libélula y rosas

Sumo – Sumo-e

A principios del siglo XVIII el sumo se convirtió en un deporte de profesionales muy popular. Los luchadores accedieron al rango de samuráis. La era de esplendor del sumo trajo consigo la creación de un nuevo género de estampas sumo-e. Estas estampas representan retratos de cuerpo entero de árbitros y luchadores de sumo, estos últimos con ropa de calle o en pleno combate.

Kuniteru II (1829-1874). Sumo en ropa de calle

Kuniteru II (1829-1874). Sumo en ropa de calle

Kuniteru II (1829-1874). Competición de sumo

佐藤正徳
市川市松

Artistas

Kono Bairei (1844–1895) – Nació en Kyoto, la antigua ciudad imperial. Estudió la pintura de estilo japonés con Nakajima Raisho y Shiokawa Bunrin. En 1881 abrió su propia escuela de arte. Su obra se centra en el kacho-e, imágenes de aves y flores. En 1893 fue honrado ingresando en la Comisión de Arte de la Casa Imperial.

Toyohara Chikanobu (1838–1912) – Chikanobu fue samurai e intervino en varias batallas, en una de las cuales resultó herido. Sus primeras obras representan escenas bélicas. Fue discípulo del célebre Toyohara Kunichika, de quien adoptó el nombre, por lo que también se le conoce como Toyohara Chikanobu. Después de una etapa de occidentalización, acorde con la política general de la era Meiji (1868–1912) que le tocó vivir, Chikanobu retornó a las tradiciones japonesas. Sus cuadros de mujeres, particularmente de clase alta y de la aristocracia, evocan una vuelta nostálgica a los valores de la época pre-Meiji. Algunos de sus grabados se inspiran en los de generaciones anteriores y en el ukiyo-e tradicional.

Keisai Eisen (1790–1848) – Eisen nació y se crió en Edo. Su padre era un destacado poeta y calígrafo. Aprendió a pintar en

el taller de Kanô Hakkeisai y poco después de la muerte de su padre inicio sus estudios del ukiyo-e con Kikugawa Eizan. Sus primeras obras siguen las líneas de su maestro pero a partir de 1820 ya sepuede descubrir su propio estilo .

Produjo un increíble número de grabados de series de bellas mujeres, algunos conjuntos de paisajes importantes y originales, y una serie de grabados humorísticos. Sus obras se caracterizan por una cierta voluptuosidad y sensualidad. Como teórico realizo una versión del principal libro fuente sobre la historia del ukiyo-e.

Kikugawa Eizan (1787–1867) – Pintor y grabador de ukiyo-e trabajó primero con su padre Eiji Kikugawa y después con Hokusai y Hokkei. Estuvo influenciado por Utamaro. Es uno de los principales representantes del bijinga-e. Pintó sobre todo mujeres de pie en una atmosfera tranquila.

Adachi Ginko (Activo 1874–97) – Su vida es desconocida. Era especialista en grabados de actores del teatro y escenas de guerra.

Utagawa Hirosada (activo 1819–65) – Fue un alumno de Kunisada que trabajó en Osaka. Se piensa que es el mismo artista que Utagawa Sadahiro.

Kinoshita Hironobu (activo 1851–70) – Realizó sus grabados al estilo típico de Osaka. La obra principal de los grabadores de Osaka eran imágenes de los actores y escenas del teatro Kabuki. Hironobu, fue probablemente un alumno de Hirosada, que era quien dominaba la escuela de Osaka.

Utagawa Hiroshige (1797– 1858) – Hiroshige nació en Edo y se llamaba Ando Tokutaro, era hijo de un samurai que trabajaba como bombero. A los doce años se quedó huérfano y dos años más tarde, en 1811, pudo ingresar en la famosa escuela de pintura Utagawa, cuyo maestro ukiyo-e era Toyohiro Utagawa. En 1812 fue oficialmente autorizado a tomar el nombre Utagawa. A partir de ese momento él se llamó a sí mismo Utagawa Hiroshige. En el ukiyo-e también suele ser citado como Ando Hiroshige. Fue uno de los más grandes paisajistas japoneses, llevando esta disciplina a un nivel artístico y de estilo inigualado. Se distinguió por sus series de grabados sobre el monte Fuji y sobre Edo. Dibujó con maestría los paisajes y la

atmósfera de Edo, captando los momentos de la vida cotidiana de la ciudad antes de su transformación al Meiji. Estas obras se caracterizan por su formato vertical, por el control sutil de los colores – con el dominio del verde y del azul – y su sentido del primer plano, que será retomado, más tarde, por la fotografía y luego por el cine.

Utagawa Hiroshige II (1829–1869) – El nombre original de Hiroshige II fue Chinpei Suzuki. Fue un alumno destacado de Hiroshige quien le dio el nombre Shigenobu. Después de la muerte del maestro, Shigenobu que estaba casado con Otatsu, una hija adoptada de Hiroshige I, pasó a denominarse Hiroshige II. Alrededor de 1865 la pareja se divorcia y él se traslada a Yokohama, utilizando el nombre Ryusho, unas veces, y otras su nombre original Shigenobu. Conocemos por fuentes literarias que tuvo que ganarse la vida mediante la pintura de cajas de té para la exportación y linternas, y que murió en la más absoluta miseria cuatro años después de su divorcio.

Utagawa Hiroshige III (1843–1894) – El nombre original es Shigemasa. También era alumno de Hiroshige y también se casó con Otatsu, su hija adoptiva, cuando ésta se divorció de

Shigenobu. Entonces él tomó el nombre de Hiroshige III. Los grabados de paisajes y edificios que realizó destacan desde el punto de vista topográfico.

Katsushika Hokusai (1760–1849) – Nació en Edo, fue uno de los pintores y grabadores más famoso del período Edo. Acuñó el término manga en 1814.

Entró a trabajar en el taller del artista del Ukiyo-e Katsukawa Shunsho en 1775 y con él aprendió la técnica del grabado. A partir de 1796 comenzó su trabajo autónomo con álbumes de grabados y grabados aislados, firmando algunas de sus obras con el seudónimo de Hokusai. Hacia 1800 ya era un artista conocido gracias a la exhibición pública de sus obras, como la pintura de 240 m² de Bodhidharma realizada en un templo en 1804. Después de 1806, tras un periodo en que se dedicó a ilustrar novelas históricas, su estilo se hizo más monumental y clásico. Sus famosos libros de paisajes fueron realizados entre 1830 y 1840.

Las líneas curvas y de gran soltura, características de su estilo, fueron evolucionando gradualmente hacia una serie de espirales que añadieron una libertad y elegancia aún mayores a su obra.

Era famoso por la energía y espontaneidad de su genio creador. Entre las obras más conocidas están el cuaderno de dibujos en 13 volúmenes Hokusai manga (comenzado en 1814) y la serie de grabados conocida como Fugaku sanjurokkei (Treinta y seis vistas del monte Fuji, c.1826–1833), máximo exponente de sus grabados de paisajes, que contiene algunas de las imágenes más famosas de la tradición artística japonesa. Su capacidad creativa se mantuvo siempre activa hasta que, en 1839, un incendio destruyó sus bocetos y materiales de trabajo, suceso tras el cual continuó trabajando pero de modo más pausado. Sus últimas obras, realizadas poco antes de morir a los 89 años, ponen de manifiesto su enorme capacidad y determinación artística.

Shosai Ikkei (activo 1870 y 1880) – Fue un alumno de Hiroshige III. Sus grabados se caracterizan por pintar escenas cómicas de la vida de Edo en los primeros años de la era Meiji.

Imao Keinen (1845–1924) – Nació en Kyoto, su nombre original era Imao Isaburo. Estudió la técnica del ukiyo-e con Umegata Tokio y con Suzuki Hyakunen. En 1880, comenzó a ejercer como

profesor de pintura en la Escuela de la Prefectura de Kyoto. En 1904, se convirtió en miembro de la Comisión de Arte de la Casa Imperial y en miembro de la Academia Imperial de Arte en 1919. Es considerado uno de los más importantes pintores de estilo japonés, especializado en Kacho-ga (Flor de Aves y grabados) con detalles muy realistas. Su obra más famosa es "Flor de Aves y Álbumes por Keinen", de 1891, una serie de 4 volúmenes.

Tsukioka Kogyo (1869–1927) – Su nombre original fue Hanyu Sadanosuke. Cuando tenía quince años, su madre se casó con el famoso grabador de ukiyo-e Tsukioka Yoshitoshi. De él recibió su nuevo nombre de Tsukioka y su primera experiencia en el grabado japonés.

Inspirado por su famoso padrastro tiene su primer encuentro con el teatro Noh. Yoshitoshi era un apasionado de esta antigua forma de teatro japonés. Más tarde, el joven se convirtió en estudiante de otro conocido artista del período Meiji, Ogata Gekko. Siguiendo una vieja tradición japonesa, obtuvo el nuevo nombre de Tsukioka Kogyo de su maestro.

Hasegawa Konobu (Activo entre 1867–79) – Hijo y discípulo de Hasegawa Sadanobu. Trabajó en Osaka pintando escenas de las calles y edificios públicos.

Shoseki Kose (1843–1919) – Nació en Kyoto, descendiente de la familia Kose que eran pintores budistas. Fue estudiante de Kishi Rezan. Formó parte de las exhibiciones del gobierno en la era Meiji, en 1878 en China y en 1889 en Tokio. Sus pinturas incluyen temas budistas, aunque japonesas en el diseño, muestran influencia de occidente.

Torii Kiyosada (1844–1901) – Nació en Edo y fue estudiante de la escuela de Torii Kiyomine Torii. Como grabador se especializó en retratos de actores. Hizo varias series dedicadas al teatro.

Utagawa Kuniaki II (1835–1888) – Kuniaki II era un hermano pequeño de Utagawa Kuniaki, que había aprendido la técnica del ukiyo-e como alumno de Kunisada. Fue muy conocido por sus imágenes de luchadores de sumo y por las pinturas de extranjeros del enclave de Yokohama. En sus últimos años hizo ilustraciones de la industrialización de la era de Meiji.

Toyohara Kunichika (1835–1900) – Nació en el distrito de Edo. Su nombre original fue Yasohachi Oshima. Alrededor de los once años se convirtió en estudiante del ukiyo-e con el maestro Chikanobu. A la edad de trece años entró en el estudio de Kunisada como aprendiz, probablemente por recomendación de Chikanobu. El joven Yasohachi recibió el nombre artístico de Kunichika. Es una combinación derivada de los nombres de sus dos maestros Kunisada y Chikanobu. Sus temas favoritos eran actores de Kabuki y escenas históricas. Kunichika es considerado uno de los últimos maestros del tradicional estilo Ukiyo-e.

Utagawa Kunikazu (Activo entre 1850–60) – Kunikazu fue alumno del gran maestro de ukiyo-e Kunisada. Trabajó especialmente en sus grabados sobre temas de actores y de paisajes. En sus paisajes ya utilizó la perspectiva occidental.

Utagawa Kunimaro (Activo entre 1850–75) – Grabador de ukiyo-e. Alumno de Kunisada. También escribió poesía e ilustró libros.

Utagawa Kunisada (1786–1865) – Kunisada nació cerca de Edo, hijo de un opulento comerciante con licencia de barcos. A los quince años se incorporó a la famosa escuela de arte de Utagawa Toyokuni y tomó el nombre Kunisada. En 1807 el joven artista realiza su primer libro ilustrado y en 1808 fueron publicados sus primeros grabados de actores. Su fama creció rápidamente. Mientras que otros artistas como Kuniyoshi o Hiroshige tuvieron que luchar muchos años para ser reconocidos, Kunisada tuvo éxito desde el principio. Ésto le hizo tener reputación de presumido. Kunisada trabajó sobre un amplio espectro de temas como el teatro de Kabuki, bellas mujeres, los acontecimientos históricos, pero hizo pocos paisajes.

En 1825 murió su maestro Toyokuni I y en 1844 Kunisada decidió tomar su nombre y se hizo llamar Toyokuni III. El nombre de Toyokuni II fue reivindicado por el yerno de Toyokuni I que se había convertido en el jefe de la escuela Utagawa después de la muerte de su suegro. Kunisada se indignó cuando Toyoshige fue nombrado director de la escuela Utagawa y no él.

Utagawa Kunisada II (1823–1880) – Fue un alumno de Kunisada. Él firmó sus grabados con el nombre Baido Kunimasa o Kunimasa

III. Se casó con la hija de su maestro en 1846 y tomó el nombre de su maestro. Después de la muerte de Kunisada I, comenzó a utilizar el nombre de Toyokuni IV.

Utagawa Kunisada III (1848–1920) – Fue un grabador de la escuela de Utagawa especializada en los actores del teatro de Kabuki. A los 10 años comenzó a estudiar con Kunisada y siguió con Kunisada II.

Utagawa Kuniteru (1808–1876) – Nació en Edo, originalmente se llamaba Yamashita. Fue un alumno de Kunisada. Empezó a utilizar el nombre de Kunitero Ga en 1844. Realizó grabados e ilustraciones de libros.

Utagawa Kuniteru II (1829–1874) – Fue un alumno de Kunisada. Las obras de Kuniteru representan los cambios que hubo en el Japón de la antigua era Edo a la era Meiji. Las escenas de los grabados de Kuniteru son las tradicionales del ukiyo-e, así como las imágenes del comienzo de la industrialización de Japón.

Utagawa Kuniyoshi (1797–1861) – Se conoce muy poco acerca de la infancia de Kuniyoshi. Su padre era un tintorero de seda y

el nombre del muchacho era Yoshisaburo.

Desarrolló su pasión por el dibujo a una edad muy temprana. A los 14 años, se unió a la famosa escuela de Utagawa, entonces dirigida por el gran maestro Utagawa Toyokuni, él dio a su alumno el nombre Kuniyoshi. El nombre fue creado a partir de la finalización de Toyokuni kuni y el comienzo del nombre del chico Yoshisaburo. Después de haber salido de la Escuela de Utagawa, tuvo dificultades para ganarse la vida como artista ukiyo-e, dedicándose incluso a la reparación y venta de alfombras.

Kuniyoshi logra su reconocimiento artístico en 1827 con los primeros 6 diseños de la serie “Los 108 Héroes de la Suikoden”. El artista continuó con este patrón de éxito, y se concentró en temas de impresión de guerreros y héroes. Cuando ya estaba acomodado económicamente, trabajó en otros temas: cuentos de fantasmas, cómicos, paisajes, hermosas mujeres, actores y animales.

Oishi Matora (1792–1833) – Pintor e ilustrador. Nació en la ciudad de Nagoya Koizumi, hijo de un médico, descendiente Oishi Yoshio de las Cuarenta y siete Ronin. Al hacerse ilustrador tomó el nombre de Oishi, alegando su ascendencia. Fue alumno

de Cho Gessho y Watanabe Shukei. Vivió y trabajó durante un corto tiempo en Edo, más tarde en Osaka. Considerado muy competente en los temas históricos y en los detalles del vestuario.

Utagawa Sadafusa (activo entre 1825–1850) – Fue alumno de Kunisada. Sus grabados son similares en estilo a los de Kunisada. Sus temas favoritos eran bijin-ga, hermosas mujeres, pero también trabajó en los temas de Kabuki.

Utagawa Sadahide (1807–1873) – Su nombre original era Hashimoto. Fue un alumno de Kunisada. Muy valorado por sus grabados Yokohama-e que representan escenas Yokohama con los occidentales. En su tiempo fue uno de los diseñadores más apreciados y sus obras fueron exhibidas en la Exposición Universal de París en 1866 en el pabellón japonés junto a las de renombrados artistas.

Ryusai Shigeharu (1803–1853) – Ryusai Shigeharu del nombre original era Takigawa. Fue un alumno de Yanagawa Shigenobu y de Hokusai. Su primeros grabados, firmados con Nagasaki

Kunishige, fueron publicados en Osaka cuando tenía 17 años. En 1826 cambió su nombre a Ryusai Shigeharu. Al parecer, regresó a Nagasaki a mediados de 1830. Encontrándose de nuevo en Osaka a finales de 1840 vuelve a utilizar el nombre de Kunishige. Shigeharu es señalado como el único grabador a tiempo completo en Osaka. Ilustró más de quince libros.

Migita Toshihide (1863–1925) – Toshihide se convirtió cuando tenía 17 años de edad en estudiante del gran maestro Meiji del Ukiyo-e Yoshitoshi. Produjo gran cantidad de grabados de guerra. Otros trabajos son grabados de actores y una serie de hermosas mujeres. Toshihide también trabajó en kuchi-e (grabados para las portadas de novelas). Su estilo es de tipo occidental.

Mizuno Toshikata (1866–1908) – Toshikata estudió el arte del grabado con Taiso Yoshitoshi a los 13 años. A los 20 años se convirtió en pintor de porcelana. Más tarde, trabajó como ilustrador y creador de grabados. Toshikata Mizuno produjo muchos grabados de la guerra chino-japonesa, también sobre bellas mujeres y niños.

Utagawa Toyokuni I (1769–1825) – Hijo de un tallista de muñecas, su formación artística se inicia en Edo hacia 1782, bajo los consejos de Toyoharu. Desde 1786 trabaja en la ilustración de libros y cuentos. Entre sus primeras obras hay que citar una colección de estampas femeninas. El retrato de actores fue otro de los temas que también abordó en esta época. Precisamente, una de sus series más famosas es “Yakusha butai no sugat.–e”, donde se recrea en los comediantes sobre el escenario. Publicada entre 1794 y 1796, despertó la admiración del público por su clara gama cromática y el amplio trazo de sus líneas. Fue uno de los grandes artistas del ukiyo–e de finales del siglo XVIII. Otro de sus méritos fue conseguir situar en cabeza a la escuela de Utagawa, desplazando así a las otras escuelas. Como máximo representante de la escuela Utagawa, tuvo una gran influencia en la posterior generación de artistas ukiyo–e.

Utagawa Toyokuni II (1777–1835) – Trabajó como distribuidor de cerámica. Era el yerno de Toyokuni cuyo nombre tomó después de la muerte de su maestro en 1825. Esto le acarreo algunos problemas con otros artistas por el uso de ese nombre. Así que, en sus últimos años, él se hizo Toyoshige.

Utagawa Yoshiiku (1833–1904) – Yoshiiku fue un alumno de Kuniyoshi como Yoshitoshi, con el que mantuvo una gran rivalidad a lo largo de su vida. Sus obras incluyen grabados sobre temas cómicos y sobre la guerra chino japonesa.

Utagawa Yoshimori (1830–1884) – Fue alumno de Kuniyoshi. Se especializó en escenas de Yokohoma–e (imágenes de tipo occidental), trabajó principalmente para el mercado de exportación.

Utagawa Yoshitora (Activo entre 1840–80) – Yoshitora nació en Edo. Pero no se conoce la fecha de su nacimiento ni de su muerte. Era estudiante del famoso artista ukiyo–e Kuniyoshi, aunque según algunas fuentes, Kuniyoshi lo llegó a expulsar de su escuela. Hizo muchas impresiones que muestran escenas en Edo. Sus grabados de los extranjeros en Yokohama y sobre la historia del Japón son únicos. Los grabados de Yokohama tienen un encanto ingenuo, como las pinturas de los grandes post–impresionista franceses.

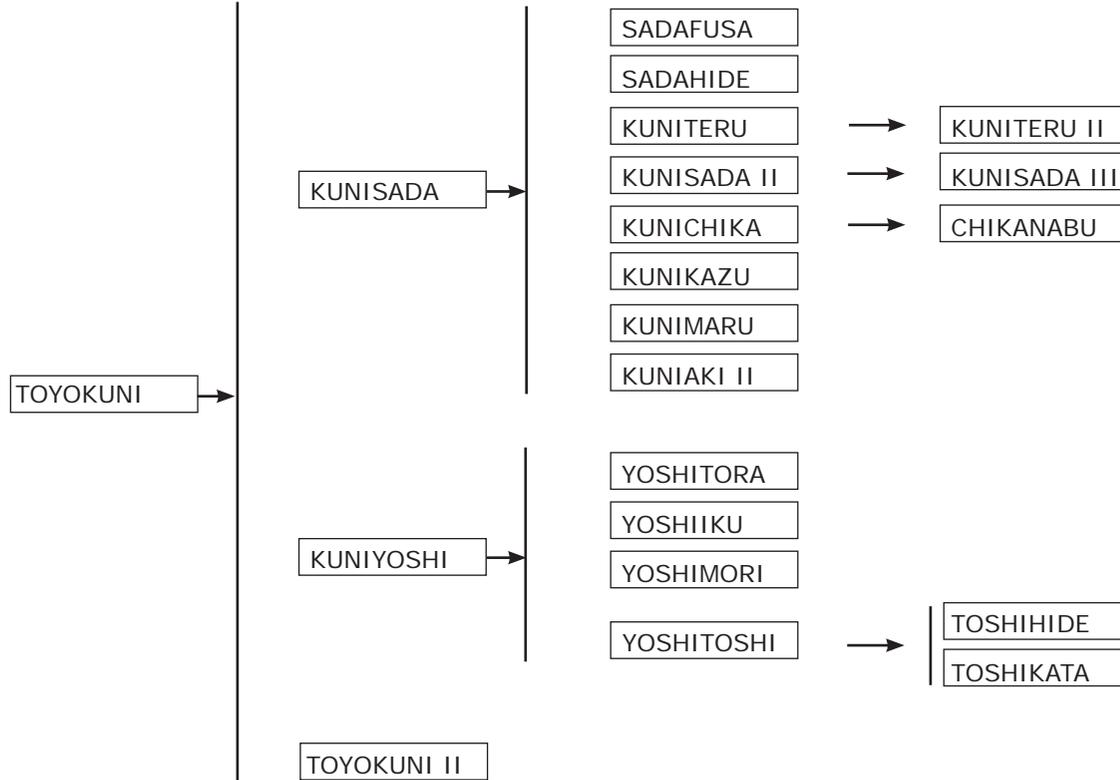
Taiso Yoshitoshi (1839–1892) – Es considerado uno de los más grandes artistas de la era Meiji. Inició su carrera como alumno

de Kuniyoshi. Yoshitoshi produjo varias series de grabados muy famosos, la más conocida es “100 Aspectos de la Luna” de la serie sobre mujeres bellas. Hasta que cumplió los cuarenta años, la vida del artista fue una lucha continua por salir adelante. Sólo en sus últimos años encontró el reconocimiento público y el éxito comercial.

DISTINTOS NOMBRES DE UN MISMO ARTISTA A LO LARGO DE SU VIDA

- . Toyokuni (I)
- . Toyoshige -> Toyokuni (II)
- . Kunisada (I) -> Toyokuni (III)
- . Kochoro -> Kunimasa (III) -> Kunisada (II) ->
Toyokuni (IV)
- . Kochoro (II) -> Kunimasa (IV) -> Kunisada (III)->
Toyokuni (V)

ARTISTAS DE LA ESCUELA UTAGAWA EN LA EXPOSICIÓN

UNED

BARBASTRO: Director *Carlos Gómez Mur*

CALATAYUD: Director *Julio Fuentes Losa*

Directora Salas de Exposiciones: María Jesús Buil

Diseño y maquetación: María Jesús Buil / Carmen Martínez

* Los materiales de que consta la presente exposición: 71 grabados, 2 dibujos y 22 libros ilustrados y los textos han sido aportados por el Profesor Emilio Bujalance.

Imprime: COSTA CALATAYUD S.L.

Depósito Legal: Z-4.678-2008