

DE LOS GRABADOS XILOGRÁFICOS UKIYO-E DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Patricia GARCÍA SÁNCHEZ-MIGALLÓN

El presente trabajo versa sobre la colección de estampas japonesas conservadas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y mi objetivo principal es el acercamiento del arte de la estampación xilográfica tan ligada desde los orígenes de la imprenta a la escritura, además de dar a conocer la rica colección de este tipo de grabados japoneses que posee nuestra universidad. La colección se compone de 791 grabados xilográficos sobre madera de cerezo datados entre mediados del siglo XIX y principios del periodo Meiji. Pertenecen a la escuela que se ha venido denominando *ukiyo-e*, escuela pictórica surgida en la ciudad de Edo (actual Tokyo) durante el periodo de su mismo nombre. El término se compone de tres ideogramas: *uki*, 浮, que aporta el significado de pasajero, algo que flota y se desvanece, *yo*, 世, que significa mundo, y *e*, 絵, que incorpora el sentido de representación o imagen. De esta combinación de ideogramas se desprende la interpretación generalizada de “*imágenes del mundo flotante*”, cuya temática se relaciona con el *carpe diem* de Horacio, los artistas buscan expresar el carácter efímero de los placeres mundanos pero sin las connotaciones negativas que se han desarrollado en Occidente debido a la influencia del cristianismo y la arraigada creencia en una vida más allá de la muerte. Esta escuela plasma los placeres de la vida, del aquí y el ahora, ilustrando una filosofía contraria al confucionismo y representando una verdadera apología del hedonismo. Esta corriente de expresión refleja una modernidad absoluta pues se basa en la idea del placer como vía de escape de la realidad cotidiana, refleja toda actividad placentera como camino de la felicidad y valora el amor humano por encima de las promesas de vida eterna y salvación. Sin duda alguna el término *ukiyo-e* encierra una actitud satírica y crítica hacia la visión budista de que todo es polvo, corrupción, y que nadie puede llegar al paraíso por sí mismo. Es un término que encierra una ambigüedad muy clara ya que existe un pictograma diferente pero homófono que significa “*mundo oscuro, tristeza, infelicidad*”, así el significado sería el contrario, por lo que se juega con la polisemia para satirizar la visión budista y en general negativa del mundo. Es una alusión irónica al término homónimo “*Mundo Doloroso*” (憂き世), el plano terrenal de muerte y renacimiento en el que se basa la religión budista.

Toda esta exaltación de los placeres mundanos se entiende profundizando en la etapa histórica en la que se desarrollaron, el periodo Edo, periodo en el que esta ciudad pasó a albergar un gran poder tras una guerra endémica entre señores feudales. Se produjo la unificación del país y en 1603 (fecha en la que se suele determinar el comienzo del periodo) se nombra según a Tokugawa Ieyasu.

Estableció su capital en Edo que se convirtió en un corto periodo de tiempo en la ciudad más grande de Japón y experimentó un gran desarrollo cultural, económico y político. Ieyasu se retiró como según titular en 1605 para concentrarse en consolidar el gobierno de su dinastía que culminó en 1615 cuando tomó el castillo de Osaka de la familia Toyotomi. En 1615, Ieyasu promulgó también nuevos códigos legales, que establecieron la organización feudal planeada por Hideyoshi y proporcionaron a Japón unos 250 años de paz.

Las confiscaciones de tierra realizadas convirtieron a la familia Tokugawa en la más rica de Japón, ya que pasó a controlar la cuarta parte de la tierra del país, bien de forma directa o a través de sus vasallos inmediatos. Las clases sociales se estratificaron de forma rígida en cuatro grupos principales: guerreros, campesinos, artesanos y mercaderes. La forma de feudalismo establecida por Ieyasu y los sucesivos sogunes Tokugawa se mantuvo hasta el final del periodo feudal a mediados del siglo XIX.

Otro resultado de la dominación Tokugawa fue el aislamiento impuesto a Japón respecto a Occidente. Los sogunes Tokugawa consideraron el cristianismo como potencialmente subversivo y, desde 1612, se persiguió a los cristianos. A los españoles se les denegó el permiso de desembarcar en Japón después de 1624 y, en la década siguiente, una serie de edictos prohibieron el comercio exterior. La cultura de Edo, cerrada a la influencia exterior, fue muy prolífica y de ella surgieron el teatro *kabuki*, el arte de Honami Koetsu y la escuela *Ukiyo-e*, y la literatura de Ihara Saikaku y Matsuo Basho. El confucionismo pasó a ser la nueva ideología del gobierno, lo que provocó una fuerte reacción tradicionalista y una defensa del nacionalismo proimperial.

A pesar de esto, las nuevas condiciones sociales y económicas de las islas durante el siglo XVIII comenzaron a indicar el inevitable colapso del rígido feudalismo. Durante el siglo XVIII, Edo, con un millón de habitantes, era la mayor ciudad del mundo, centro de una de las economías más avanzadas y prósperas del mundo preindustrial, sin embargo, su época de esplendor acabó con la dimisión del último sogún, Tokugawa Yoshinobu, en 1867 mientras que los radicales proimperiales decidieron forzar la situación, rodearon el palacio imperial de Kyoto el 3 de enero de 1868 y proclamaron la restauración imperial, comenzando así el periodo Meiji.

A continuación se muestra una tabla con los periodos principales de la historia de Japón (ilustración 1), una línea cronológica de los diferentes sogunes de la familia Tokugawa (ilustración 2), una pirámide estructural de la sociedad japonesa durante el shogunato Tokugawa (ilustración 3) y un mapa que esclarece la situación de la ciudad de Edo, realizado en 1727 por Englebert Keampfer (ilustración 4):

Jom on	10.000ac - 300ac	
Yayoi	300ac - 300	弥生
Kofun	300 - 710	古墳
Nara	710 - 794	奈良
Heian	794 - 1185	平安
Kamakura	1185 - 1333	
Muromachi	1333 - 1568	室町
Azuchi momoyama	1568 - 1600	
Edo	1600 - 1868	江戸
Meiji	1868 - 1912	明治
Taisho	1912 - 1926	大正
Showa	1926 - 1989	昭和
Heisei	1989 -	平成

Ilustración 1.

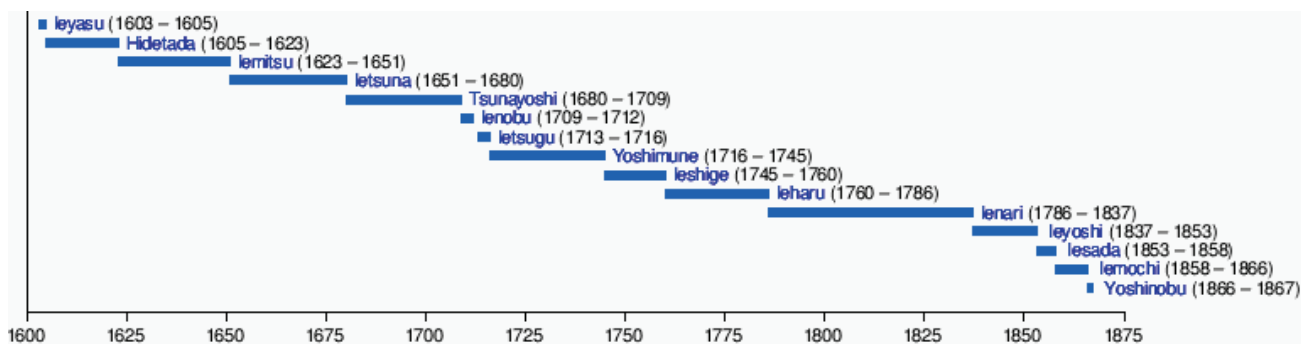

Ilustración 2.

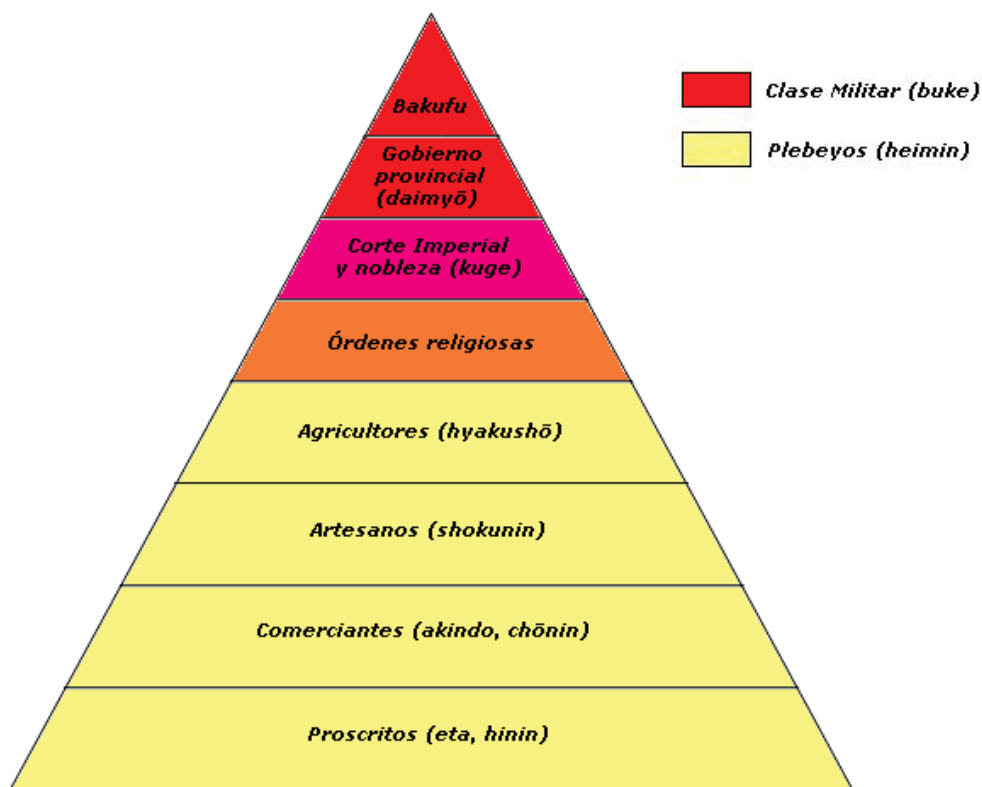

Ilustración 3.

Ilustración 4.

La incorporación de estos grabados a los fondos de la biblioteca se realizó a través de la incorporación del legado de Juan Carlos Cebrían (1848-1935), ingeniero y bibliófilo militar español que donó su biblioteca a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y a la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla tras su muerte.

La técnica empleada para la estampación de estas imágenes es la xilografía en relieve y el material empleado para la matriz es una madera de una variedad del cerezo llamada yamasakura. Para las tallas se emplean cuchillas cortas y pequeñas gubias de mango distinto al occidental. Las tintas utilizadas son de base acuosa y de colores vegetales que se aplican con brochas sobre papeles muy delicados y finos, casi traslúcidos, de fibra larga y colas vegetales. Para terminar la estampación es manual con baren, lo que proporciona sutiles difuminados y variaciones de intensidad. Las líneas, como se aprecia en los grabados de la colección, son muy finas y los colores muy característicos de esta escuela. También es frecuente en la estampación oriental el gofrado, los fondos de mica y los polvos metalizados incorporados en la estampa.

La primera diferencia en el proceso técnico del *ukiyo-e* con el de otros países es la colaboración que encontramos entre artista, grabador, impresor y editor. El editor (hanmoto) le encarga al artista (eshi) un proyecto y éste realiza un dibujo preliminar en tinta negra (hanshita-e). Si el editor lo aprueba el grabador (horishi) prepara la plancha en madera de cerezo. Después el impresor (surishi) elige los tintes vegetales apropiados y los colores para su estampación. Algunos efectos y técnicas especiales requieren más tiempo y alteran el proceso ligeramente pero por lo general, en la época de la que datan los grabados, se realizaban unas 200 impresiones de cada plancha al día y el trabajo se acababa en unas dos semanas.

La colección complutense de estas estampas, según indica Sergio Navarro Polo que recientemente ha estudiado y catalogado parcialmente los fondos, muestra gran uniformidad cronológica, temática y de artistas. Cronológicamente, como apuntamos anteriormente, abarcan un período de unos 20 años comprendidos entre 1851 y principios del periodo Meiji. En cuanto a los artistas, la mayor parte pertenecen a Utagawa Kunisada (Toyokuni III), seguramente el autor más prolífico del *ukiyo-e*. Encontramos también un gran número de obras de Kuniyoshi, Yoshitoshi y Yoshiiku. También hay obras de doble autoría, práctica bastante común, como las de Kunisada e Hiroshige (nº107 y nº111 del catálogo de Sergio Navarro Polo) y algunas que consideramos anónimas por ir sin firmar.

Refiriéndonos a los artistas, se considera a Hishika Moronobu (1618?-1694) creador de la escuela *ukiyo-e*. Empezó realizando obras sobre la vida en el barrio de Yoshiwara, lo cual nos conduce al hecho de que desde sus orígenes este arte estuvo muy vinculado a la cultura urbana de los *chônin* (comerciantes, véase Ilustración 3). Yoshiwara era el más importante de los llamados barrios de placer, barrios dedicados a la prostitución, y las mujeres que allí vivían fueron las que inspiraron la creación de los *bijinga*, el arte de plasmar a la mujer bella. Sin embargo, Yoshiwara se convirtió en un centro generador de cultura y arte con la aparición de figuras como la geisha, traspasando los límites de un simple barrio de placer. Una lista de los principales artistas del grabado *ukiyo-e* de Edo es la siguiente:

- Activo 1680-1698, Sugimura Jihei, especialista en shunga (grabados eróticos).
- 1682-1752, Miyagawa Chôshun.
- 1686-1764, Okumura Masanobu.

- 1697-1756, Nishimura Shigenaga.
- Escuela Torii desde 1687: Torii Kiyomoto, Torii Kiyomitsu...
- 1724-1770, Suzuki Harunobu, destaca en el uso del grabado policromo, el nishiki-e.
- 1726-1792, Katsukawa Shunshō.
- 1752-1815, Torii Kiyonaga.
- 1753-1806, Kitagawa Utamaro.
- Ca. 1794-1795, Tōshūsai Sharaku.
- 1756-1815, Chōbunsai Eishi.
- Escuela Utagawa desde 1760: Utagawa Toyoharu, Utagawa Toyoshige...
- 1760-1849, Katsushika Hokusai, más importante, obra Hokusai Manga.
- 1797-1858, Utagawa Hiroshige.
- 1786-1864, Utagawa Kunisada o Toyokuni III.
- 1797-1861, Utagawa Kuniyoshi.
- 1839-1892, Tsukioka Yoshitoshi.

Temáticamente, predominan las obras relacionadas con el **teatro kabuki**, aunque dentro de este tema haya gran variedad. Hay grabados que representan obras de teatro como *Narukami* (nº1), única obra con alusión sexual de este teatro u obras clásicas como el ciclo de los hermanos Soga (nº42). También obras que representan adaptaciones literarias como la realizada por Takizawa Bakin de la obra *Genji monogatari* (nº9, nº10...). La vida del actor también está representada en varias facetas y destacan dos tipos de grabados en este sentido: los *shini-e*, que son recordatorios de la muerte de los actores, y los *kojō*, que son carteles donde se anuncia a un actor. El segundo grupo temático en importancia es el de los grabados ***musha-e***, que representan guerreros, y dentro del cual destacan dos temáticas: *Biyū Suikōden* (relato de origen chino) y *Taiheiki ei-yūden* (guerras civiles japonesas del siglo XIV). También existen otras temáticas aunque en la colección complutense se encuentran representadas en menor medida entre las que destacan:

- Sumō-e***, representación de la lucha japonesa.
- Bijinga*** o representación de mujeres bellas.
- Paisajes y naturaleza** (fauna y flora).
- Shunga***, grabados eróticos.
- Genji-e***, representaciones del príncipe Genji.
- Mitate-e***, imágenes comparadas, análogas.
- Surimono***, estampas de uso privado: felicitaciones, recordatorios...

A continuación, paso a referirme a las catalogaciones realizadas de dichos fondos. Una descripción general de los 8 álbumes que contienen estos grabados es la siguiente:

1. J-A/13

Artistas principales: UTAGAWA KUNISADA, UTAGAWA KUNITSUNA, UTAGAWA KUNIYOSHI, UTAGAWA HIROSHIGE, UTAGAWA KUNISADA II, ANÓNIMOS

Fechas: c. 1847-1855

Temas:

- Teatro Kabuki: Shibai-e (Escenas teatrales)
- Teatro Kabuki: Yakusha (Actores)
- Teatro Kabuki: Mitate (Imágenes de comparación o análogas sobre hechos históricos o culturales)
- Teatro Kabuki: Shini-e (Actores difuntos)
- Genji-e (Imágenes del príncipe Genji)
- Fūkeiga (Paisajes)
- Bijinga (Mujeres bellas)

Nº de estampas: 161

2. J-A/14

Artistas principales: UTAGAWA KUNISADA, UTAGAWA HIROSHIGE, UTAGAWA HIRO, UTAGAWA YOSHIKAZU, TOYOHARA KUNICHIKA

Fechas: c. 1848-1870

Temas:

- Teatro Kabuki: Shibai-e (Escenas teatrales)
- Teatro Kabuki: Kōjo (Anuncios de los actores)
- Teatro Kabuki: Mitate (Imágenes de comparación o análogas sobre hechos históricos o culturales)
- Genji-e (Imágenes del príncipe Genji)
- Bijinga (Mujeres bellas)

Nº de estampas: 127

3. J-A/15

Artista principal: UTAGAWA KUNISADA

Fechas: 1847-1852

Tema principal:

- Teatro Kabuki: Shibai-e (Escenas teatrales)

Nº de estampas: 114

4. J-A/16

Artistas principales: UTAGAWA KUNISADA, UTAGAWA KUNIYOSHI

Fechas: 1847-1852

Temas principales:

-Teatro Kabuki: Shibai-e (Escenas teatrales)

-Teatro Kabuki: Yakusha (Actores)

Nº de estampas: 114

5. J-A/17

Artistas principales: TOYOHARA KUNICHIKA, UTAGAWA SADAHIRO, UTAGAWA YOSHITAKI, KINOSHITA HIRONOBU I, UTAGAWA KUNISADA, UTAGAWA KUNISADA II, IKKEI SHÔSAI, ASAMARU, UTAGAWA KUNITERU.

Fechas: c.1850-1871

Temas principales:

-Teatro Kabuki: Shibai-e (Escenas teatrales)

-Teatro Kabuki: Ôsaka-e (Teatro de Osaka)

-Genji-e (Imágenes del príncipe Genji)

-Fûkeiga (Paisajes)

-Sumô-e (Lucha japonesa)

-Bijinga (Mujeres bellas)

Nº de estampas: 56

6. J-A/18

Artistas principales: TOYOHARA KUNICHIKA, UTAGAWA KUNISADA II, UTAGAWA YOSHIKU, UTAGAWA KUNITERU

Fechas: 1865-1867

Temas:

-Teatro Kabuki: Shibai-e (Escenas teatrales)

-Teatro Kabuki: Yakusha (Actores)

-Teatro Kabuki: Kôjo (Anuncios de los actores)

-Sumô-e (Lucha japonesa)

Nº de estampas: 119

7. J-B/6

Artista: TSUKIOKA YOSHITOSHI

Fechas: 1866-1867

Tema: Musha-e (Guerreros)

Nº estampas: 18

8. J-C/7

Artista: UTAGAWA YOSHIKU

Fecha: 1867

Tema: Musha-e (Guerreros)

Nº estampas: 82

Un catálogo más exhaustivo es el realizado recientemente por Sergio Navarro Polo, especialista en grabados ukiyo-e, aunque no abarca todos los de la colección sino los más representativos. La ficha que utiliza como plantilla es la siguiente:

Nº **Número de catálogo.**

- 1 Nombre del artista.
- 2 Título y subtítulo de la serie.
- 3 Firma y sello.
- 4 Fecha.
- 5 Censor.
- 6 Editor.
- 7 Grabador.
- 8 Formato.
- 9 Signatura topográfica de la Facultad de Bellas Artes.

Por último, me parece oportuno resaltar la función y el significado de estos grabados en relación al arte de la escritura y en general a la cultura y la sociedad. Los libros ilustrados que se difundieron durante el periodo Edo contribuyeron a la alfabetización de la población, que alcanzó el 40% durante el siglo XVIII. Estas estampas también funcionaron como vehículo difusor de ideas y cultivó la moda y las tendencias del momento. Las ilustraciones amenizaban las obras de entretenimiento y mejoraban la comprensión de las obras más técnicas eruditas, así la lectura se fomentó bastante. La xilografía también se utilizó conjuntamente a la escritura en felicitaciones, calendarios, estampas conmemorativas o de celebración, también en esquelas o anuncios... Las estampas *ukiyo-e* también ensalzan hazañas o leyendas populares, sirven para el culto religiosos o para la admiración de personajes públicos, como es el caso de los *bijinga*. El grabado pasó a ser un medio de comunicación que, combinado con el bello arte de la escritura, formaron un conjunto en total armonía que atraía, interesaba y comunicaba mucho más que por separado, formando una síntesis perfecta de imagen y escritura que desde antaño ha cautivado a la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

- S. LUMBRERAS MANZANO, *Catálogo de libros y estampas japonesas de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de Madrid*, Madrid, 1996.
- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES, *Flores de Edo: samuráis, artistas y geishas. Grabados y libros japoneses de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, patrimonio bibliográfico de la Universidad Complutense de Madrid: 4 de noviembre de 2004-10 de enero de 2005*, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2004. Disponible en: http://biblioteca.ucm.es/foa/exposiciones/13FloresEdo/flores_edo.htm
- M. TORRES SANTO DOMINGO, "Japón en el corazón de la biblioteca complutense". Disponible en: http://eprints.ucm.es/12577/1/Jap%C3%B3n_en_el_coraz%C3%B3n_de_la_Biblioteca_Presentaci%C3%B3n.pdf
- MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS, *Hanga. Imágenes del mundo flotante*. Museo Nacional de Artes Decorativas. Catálogo de la exposición, Madrid, 1999.
- R. VIVES PIQUÉ, *Del cobre al papel. La imagen multiplicada*, Barcelona, 1994.
- R. VIVES PIQUÉ, *Guía para la identificación de grabados*, Madrid, 2003.
- C. GUTH, *El arte en el Japón Edo*, Pinto, 2009.
- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, *Las imágenes del mundo flotante de la biblioteca de la facultad de Bellas Artes (UCM)*. Colección de grabados y libros japoneses, Madrid, 2012.