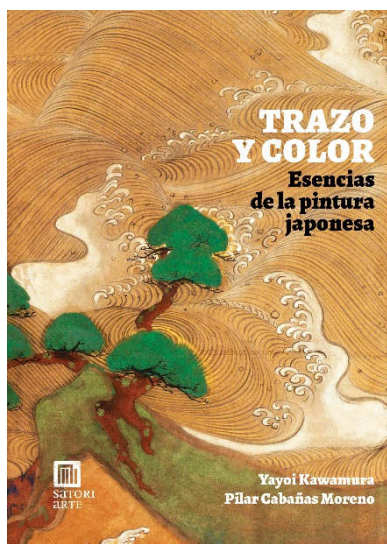

TRAZO Y COLOR

Esencias de la pintura japonesa

Presentamos un recorrido de más de mil quinientos años de historia de la pintura en Japón a través del análisis de sus obras más representativas con la explicación de los principales artistas, estilos y movimientos culturales: un viaje visual desde las primeras expresiones pictóricas en los antiguos túmulos funerarios a la pintura *nihonga* formulada tras la Restauración Meiji a finales del siglo XIX, pasando por los estilos *yamatoe*, *suibokuga*, Kano, Rinpa, *ukiyo*, etc.

La guía definitiva para comprender la esencia de la pintura japonesa.

UN MANUAL
IMPRESINDIBLE PARA LOS
AMANTES Y LOS
INVESTIGADORES DE LAS
BELLAS ARTES.

Descubre la esencia de la
pintura japonesa a través de las
obras más representativas de su
historia.

COLECCIÓN: SATORI ARTE

Rústica con solapas · 424 pp.

Ilustraciones en color

30 € · 17x 24 cm.

ISBN: 978-84-19035-99-8

AUTORAS: Yayoi Kawamura y Pilar
Cabañas Moreno

En librerías el 28/10/2024

YAYOI KAWAMURA es profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, y estrecha colaboradora de Satori Ediciones. Pertenece al grupo de investigación «Ceán Bermúdez» de la Universidad de Oviedo y al grupo interuniversitario «Japón y España: Relaciones a través del arte». Tiene una larga experiencia investigadora sobre las obras japonesas conservadas en España, y su principal campo es el arte de la laca japonesa con trabajos como *Lacas Namban. Huellas de Japón en España* (2013). Asimismo, tiene importantes estudios sobre la pintura japonesa como el referente a un biombo de la escuela Kanō del siglo XVII o el relativo a las pinturas de estilo *yamatoe* del siglo XVII (con la profesora Pilar Cabañas). Desde hace varios años viene madurando la idea de un libro sobre la evolución estilística de la pintura japonesa, que se concreta en el presente publicado por Satori Ediciones.

PILAR CABAÑAS MORENO es profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Historia del Arte Japonés y del Arte Contemporáneo. Ha organizado y participado en exposiciones claves de arte japonés y arte asiático celebradas en nuestro país, todas ellas con un gran eco e impacto social. Dirige el «Grupo de Investigación ASIA» con sede en su universidad y es miembro del grupo «Japón y España: Relaciones a través del arte», que ha contribuido enormemente al estudio del patrimonio del arte japonés en España. En esta misma editorial ha publicado *Héroes de la Gran Pacificación. Grabados de Utagawa Yoshiiku y Zen, tao y ukiyoe. Horizontes de inspiración artística contemporánea*. Asimismo, es socia fundadora de la Asociación de Estudios Japoneses en España.

Editorial condecorada por el Gobierno de Japón con la Distinción del ministro de Asuntos Exteriores en reconocimiento por su destacada contribución al fomento de las relaciones de amistad entre Japón y España. ~ Premio Casa Asia 2021 ~

~ Premio Hislibris a la Mejor Labor Editorial 2023 ~

CLAVES DE LECTURA

- Uno de los episodios más destacados es el momento en el que los Minamoto toman prisionero al emperador ya retirado, Go-Shirakawa y su palacio es consumido por las llamas (rollo del Museo de Bellas Artes de Boston). La agitación del enfrentamiento y de los sirvientes tratando de apagar el fuego consiguen transmitir al espectador el caos generado.
- Claridad y eficacia al servicio de la narración.
- Se juega con el efecto dramático que sostiene el dinamismo.
- El color alcanza el tratamiento de feminidad y, por el momento del dibujo para conseguir efectos de agitación.
- Mayor realismo periodo Heian, en las proporciones elementos más poder.
- Se ha perdido del siglo xii.
- Ni el pintor ni el destinatario.

CLAVES DE LECTURA

- Los leones chinos son animales legendarios que habitaban entre otros lugares, aunque aquí se representan. Se los representa con grandes ojos, muy abiertos, y manas y cola rizadas, con simbolizan la fuerza y el poder.
- Audacia y novedad compositiva por colocar en primer plano dos animales de potentes cuerpos en una postura dinámica y llena de energía, jugando firmemente la tierra. Muy apropiada para el espíritu de los guerreros en un periodo de constante rivalidad y lucha.
- La abundancia de volutas blancas y el modo derrochador parecen jugar la profundidad, sin embargo, como sabemos, se trata de la impresión de los colores, que se ven como si fueran de una gran profundidad y de la escuela Kanō, de gran profundidad a la escena.

Leones chinos
(Kimonobishi)

225,32 x 450,8 cm.

Sanjōkōji, Shōtokuji

(Museo de la Colección Imperial, Tokio).

AUTOR

Kanō Eitoku

¿QUÉ ES?

Humano de esta época.

¿CUÁNDO?

Segunda mitad del siglo xv, fines de 1590

Benie

¿QUÉ ES?

Una variante de un grabado de líneas negras coloreado a mano. Se caracteriza por la aplicación de modo dominante de un color rojo procedente de la flor de óxido (beni), que ofrece un rojo más vivo que el rojo tan.

¿CUÁNDO?

Se inició en los primeros años de la era Kyōhō (1716-1736) y tuvo su momento álgido en los años cuarenta del siglo xviii.

ESTILO PICTÓRICO

Cromáticamente resulta más lujoso que tan, y el coloreado se hace con mayor finura y cuidado.

EJEMPLO:

11-07

Okumura Toshizobu; Actores Ichimura Tokujiro y Sanjō Kantarō (Ichimura Tokujiro to Sanjō Kantarō); ca. 1783; 27,3 x 15,2 cm; Metropolitan Museum of Art (Nueva York).

Kitagawa Utamarō (1753?-1806)

Utamarō fue dibujante de grabados, ilustrador de libros y pintor, y trabajó casi siempre con el editor Tsutaya Jūzaburō (1750-1797), descubridor de su talento. Empezó su carrera en los años setenta del siglo xviii como alumno de Tōryama Sekien (1712-1788). Fundó en Edo la escuela Kitagawa, y se convirtió en uno de los artistas más influyentes en la tradición del grabado. Rendió esta entre los artistas más productivos del siglo xviii con el diseño de más de 2.000 estampas. Es conocido por sus retratos de mujeres, extremadamente coquetas y elegantes, vestidas con ropajes de mucha culpa. Durante el periodo de la política liberal de Tanuma Okitsu (1767-1786), consejero del shōgun, que fomentaba actividades comerciales y gusto, aprovechando el ambiente hedonístico de la sociedad, junto con el editor Tsutaya numerosas imágenes del barrio de placer Yoshiwara y libros ilustrados de poemas extravagantes. Sin embargo, con la llegada de la Reforma de Kansei (1787-1793) y las restricciones y la austeridad impuestas, el editor Tsutaya sufrió un revés económico importante. Con el ánimo de recuperarse de esa situación, Tsutaya y Utamarō se arriesgaron editando imágenes atrevidas, y en 1788 publicaron el libro *Poema de almodora* (*Uzumakura*), considerada la obra crítica más perfecta y refinada de Japón. En 1792 Utamarō depuró las imágenes femeninas y cultivó un tipo de retrato de mujer, llamado *shōji*, en el que el rostro asume gran protagonismo. Sin embargo, tanto Tsutaya como Utamarō sufrieron censuras y castigos gubernamentales durante la reforma. Tuvo muchos seguidores, como su contemporáneo Eishabai Chōki (act. 1780 y 1800) y su discípulo más aventajado Kitagawa Utamarō II (act. 1795-1831).

Joven mujer jugando con un soplador de burbujas (Papan o fuku musume), de la serie Diez estudios fisiológicos de mujer (Fujo jūissō juppan)

38,9 x 27,5 cm; The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

AUTOR

Kitagawa Utamarō

¿QUÉ ES?

Grabado en hoja suelta.

¿CUÁNDO?

Ca. 1792-1793

TEMÁTICA

Mujeres hermosas o bijou.

ESTILO PICTÓRICO

Estilo ukiyoe, escuela Kitagawa, predominio de la línea y gusto por la elegancia femenina.

TECNICA

Impresión polícroma con planchas de madera sobre papel, nishiki.

CLAVES DE LECTURA

- Una de las obras más logradas de la temática de mujeres hermosas, su especialidad, muy perfeccionada en la década de 1790.
- Representa a estas bellas mujeres en su vida cotidiana, alejándose de la costumbre hasta entonces vigente de representar solo a las cortesanas del barrio de placer.
- Soplador de burbujas—papan, poppan o bidero—es un juguete extranjero hecho de vidrio que estaba de moda. La joven, que por su apariencia podemos identificar con la hija de un comerciante de clase media alta, muestra orgullosa cómo jugar con él. Es un ejemplo más de estar al día y vivir el momento presente, característico del ukiyoe.
- Se atribuye a Utamarō la innovación técnica de emplear polvo de mica en los fondos. La técnica, *akazuri*, consiste en machacar fino polvo de mica con la cola *nikuai* y estamparla como si se tratara de un pigmento cualquiera. Crea un efecto brillante mate.
- La técnica para la talla de las finas líneas del cabello sobre la plancha, llamada *kesuri*, es una de las más difíciles, y es desarrollada por el maestro grabador del taller. Se sabe que Utamarō era muy experto con respecto a la representación de la proporción de espacio entre los mechones de cabello. Esta atención al detalle requería imprimir varias copias de cabello para expresar tanto el movimiento como su tridimensionalidad.
- Los diseños de los tejidos de los quimonos siempre marcan la moda del momento, actuando como anuncios publicitarios. A menudo presentan los estampados más vendidos. En Utamarō los quimonos suelen ser sutiles y envolventes.
- Se aprecia el nombre del artista y los sellos que añade al editor y al censor. En cuanto a este último, entre 1790 y 1840 se estableció la obligatoriedad de estampar el sello redondo del censor en el grabado cuando había sido aprobada su publicación.