

Utagawa Yoshitsuya 歌川芳雄 Minamoto no Kuro Yoshitsune, h. 1850. Colección Bujalance.

源九郎義経

EXPOSICIÓN RED ITINER

El espíritu del samurái

Estampas japonesas de honor y valor

Guía didáctica

一帯
艶
山

Cultura
Comunidad de Madrid

#expo_reditiner

Entrada gratuita

Comunidad de Madrid

El espíritu del samurái

Estampas japonesas de honor y valor

Utagawa Yoshiiku 歌川芳幾, *Niwa Gorōzaemon Nagahide*, de la serie *Biografías de los héroes de la Gran Pacificación*, 1867. Colección Bujalance

Qué vas a ver:

Grabados japoneses *ukiyo-e* que narran las hazañas de los samuráis, su honor y valentía.

Fíjate en:

Los detalles de las armaduras, los elementos naturales y las escenas históricas.

No te pierdas:

Las obras de Kuniyoshi y Kunisada, grandes maestros del *ukiyo-e*.

¿Sabías que los **samuráis** marcaron la **historia de Japón** con su **honor y lealtad**?

Durante siglos, estos guerreros siguieron un estricto código de conducta y afrontaron la muerte con valentía. Desde el periodo Edo (1615-1868), los grabados **ukiyo-e** inmortalizaron sus grandes hazañas, popularizando las historias de honor y heroísmo. Esta exposición reúne cuarenta y cuatro **grabados originales** de la colección Bujalance, creados por reconocidos artistas como **Kuniyoshi**, **Kunisada** y **Toyokuni**. Las obras muestran escenas de batallas, armaduras y retratos que destacan el legado cultural de los samuráis. Es una oportunidad única para adentrarse en el espíritu del Japón antiguo.

¿Qué puedes descubrir en estos grabados? Recorre la exposición y descubre muchas historias sobre el espíritu del samurái.

1**EXPLORA**

Busca las piezas sugeridas

2**DIALOGA**

Esta guía te ofrece algunas preguntas como punto de partida

3**DESCUBRE**

Pincha en los enlaces

4**ES TU TURNO**

¡Ahora te toca a ti!

IMÁGENES DEL MUNDO FLOTANTE

Fíjate bien en los detalles de esta ilustración, un grabado *ukiyo-e*.

¿Sabes qué significa *ukiyo-e*?

¿Qué está pasando?

¿Quién crees que es este samurái?

Los *ukiyo-e*, que significa «**imágenes del mundo flotante**», son grabados realizados mediante la técnica de la xilografía del grabado en madera; es un género de grabado japonés que representa escenas de la vida cotidiana, actores, paisajes e historias populares.

En la ilustración, el **samurái Kanzaki Yagorō** está desenvainando su espada y preparándose para atacar. La serie *Historias de la verdadera lealtad de los fieles samuráis* narra la famosa historia de los cuarenta y siete *rōnin*, una epopeya de lealtad y venganza. En esta estampa aparece el actor **Sawamura Tosshō II** interpretando a Kanzaki Yagoro.

¿Sabías que...? Desde el siglo XIX una gran cantidad de estos grabados llegaron a Europa, convirtiéndose en inspiración para artistas como Claude Monet y Vincent van Gogh.

¿Te atreves a hacer un grabado?

La xilografía no es una técnica fácil, pero en este enlace puedes aprender a hacer un grabado con materiales sencillos.

Utagawa Kunisada 歌川国貞, *La silaba «Tsu»*, de la serie *Historias de la verdadera lealtad de los fieles samuráis*, 1864. Colección Bujalance

Utagawa Kunisada (1786-1865) fue uno de los **artistas** más prolíficos e **importantes** del grabado *ukiyo-e*, conocido especialmente por sus **representaciones de actores del teatro kabuki** en escenas teatrales y de su vida cotidiana, un género llamado **yakusha-e**. Discípulo destacado de Utagawa Toyokuni, lideró la escuela Utagawa durante el siglo XIX, consolidando su popularidad gracias a su exitoso estilo y su **cercana relación con los actores**. Aunque inicialmente fue menospreciado por los coleccionistas, hoy se le reconoce como un **gran representante** del *ukiyo-e* y de la **cultura de masas japonesa**.

REPRESENTANDO ELEMENTOS NATURALES

¿Qué está pasando en esta escena?

¿Quiénes son los personajes? El título te dará una pista.

Fíjate en cómo se representan los elementos naturales, por ejemplo los tifones.

¿Crees que influyeron en el resultado del conflicto?

La obra captura la valentía de los **samuráis** en su lucha **contra los mongoles**, destacando la energía y el movimiento de la batalla. Los **elementos naturales**, como los **tifones** que **destruyeron las flotas invasoras**, están representados de manera dinámica, simbolizando la intervención divina en favor de Japón.

Utagawa Yoshitora 歌川芳虎, *Crónicas de Nichiren: la expulsión de los mongoles*, 1863. Colección Bujalance

¿Te suena esta ola?

Seguro que alguna vez has visto una representación de «La gran ola de Kanagawa», del artista Katsushika Hokusai (1760–1849). Su obra, como la de otros artistas japoneses, fue admirada por muchos artistas europeos, quienes se inspiraron en sus composiciones. Esta influencia se denominó «japonismo».

Utagawa Yoshitora (1836-1880) se especializó en escenas de guerreros o **musha-e** y en batallas históricas japonesas, creando series de héroes samuráis y trípticos repletos de personajes. Sus estampas son siempre dinámicas y están llenas de acción. En esta estampa se aprecia el diferente aspecto de un samurái (con armadura roja) y los soldados llegados del continente con los mongoles. Influenciado por su maestro Utagawa Kuniyoshi, destacó también en parodias y escenas humorísticas. Su carrera artística coincidió con la apertura de Japón a Occidente en la segunda mitad del siglo XIX.

MUJER SAMURÁI (ONNA MUSHA)

Fíjate bien en los detalles de esta ilustración.

¿Qué está pasando?

¿Quién crees que puede ser este personaje?

Observa los **detalles** de esta ilustración: se trata de **Tomoe Gozen** (1157-1184), una famosa **mujer samurái (onna musha)**; aquí aparece montando un corcel mientras sostiene una gran rama de pino. La escena muestra su **valentía** y **habilidad** como **jinete** y **arquero**. Según el *Heike Monogatari*, Tomoe Gozen fue una **guerrera destacada** y la esposa de **Kiso Yoshinaka (1154-1184)**. En esta imagen, podría estar enfrentándose a sus enemigos con determinación, luchando hasta el final.

Algunas mujeres eran entrenadas en las artes marciales para defender sus hogares en ausencia de los hombres, y en ocasiones lideraban ejércitos o participaban en combates.

Utagawa Yoshitsuya (1822-1866) fue discípulo de Kuniyoshi. Yoshitsuya sobresalió en el género **musha-e** (escenas de guerreros), representando samuráis en escenas dinámicas y llenas de movimiento. Combinó temas fantásticos con episodios épicos de la historia japonesa, siempre cuidando los detalles. Su uso de colores cálidos, como rojos y amarillos, sobre fondos oscuros aporta gran fuerza visual a sus obras.

Utagawa Yoshitsuya 歌川芳艶, *Tomoe Gozen*, 1867. Colección Bujalance

Busca en la exposición otra obra en la que aparezca Tomoe Gozen.

Una pista: lleva el pelo suelto y está con su marido, que está vestido con armadura y bebiendo sake (bebida alcohólica obtenida por fermentación del arroz).

HISTORIAS CENSURADAS

Utagawa Yoshitora 歌川芳虎, *Takechi Mitsuyoshi ataca la fortaleza de Ōta Harutada*, 1866. Colección Bujalance

¿Qué momento histórico representa esta escena?

¿Cuántas personas hay? ¿Quién es el personaje que dispara el cañón? ¿Qué adorno especial tiene su ropa?

Es un tríptico con multitud de personajes de una famosa batalla de la historia japonesa, la traición de **Akechi Mitsuhide** a **Oda Nobunaga**.

El personaje que está disparando un cañón es Akechi Mitsuhide, pero en el título de la estampa se cambió su nombre por el de Takechi Mitsuyoshi, que suena parecido, para evitar la censura, que prohibía hablar de hechos históricos recientes. Encima de la armadura lleva un **haori**, chaqueta tradicional japonesa similar a un kimono, **decorado con un dragón**.

Acércate a la obra y mírala con atención.

Es una obra con muchos detalles por descubrir.

CULTURA COMUNIDAD DE MADRID
#expo_itiner

ENTRADA GRATUITA

SALAS DE EXPOSICIONES DE LA RED ITINER

Fotografías © los autores

Textos MirArte

COMUNIDAD DE MADRID. RED ITINER

museosexposiciones@madrid.org