

EXPOSICIÓN REDITINER

Estampas del príncipe Genji

El arte de la galantería
del antiguo Japón

ÍNDICE

5	PREFACIO
7	INTRODUCCIÓN
9	LAS ESTAMPAS Y LIBROS UKIYO-E
11	GENJI, EL DONJUÁN JAPONÉS
24	EL MITO DE GENJI RENACE
83	GENJI EN LA CULTURA POPULAR

PREFACIO

La exposición “*Estampas del príncipe Genji. El arte de la galantería del antiguo Japón*” está formada por grabados ukiyo-e de la Colección Bujalance (www.ukiyo-e.es), realizados por los más importantes artistas japoneses del siglo xix, que la Red Itiner expone en centros culturales de la Comunidad de Madrid en el año 2023.

Estos grabados se inspiran en la novela *Genji monogatari* (Historia de Genji), de Murasaki Shikibu, obra maestra de la literatura japonesa y una de las primeras novelas, en sentido estricto, de la historia de la literatura. Escrita a principios del siglo xi, la novela es una narración dividida en capítulos que trata de las aventuras del príncipe Genji y de sus descendientes.

Los grabados sobre el príncipe Genji han tenido una larga tradición en Japón. No había transcurrido un siglo desde que Murasaki Shikibu escribiera su obra, a principios del siglo xi, cuando ya aparecieron las primeras ilustraciones basadas en el tema.

El texto que aparece en este catálogo ha sido realizado por el profesor David Almazán, comisario de la exposición, para de los paneles y las cartelas de la exposición.

Es de destacar la detallada catalogación que ha realizado de los grabados y la estructuración de la exposición en temas para una mejor comprensión de esta.

Emilio Bujalance

INTRODUCCIÓN

El grabado *ukiyo-e* es una de las manifestaciones artísticas más representativas de la cultura japonesa. Aunque se trata de un arte tradicional, en cierto modo puede considerarse el antecedente del manga y el anime, pues consiste en imágenes que narran historias. En ocasiones, esas historias estaban basadas en obras literarias.

La novela *Genji Monogatari*, escrita por la dama Murasaki Shikibu en el año 1006, es la obra más importante de la literatura japonesa y representa los valores estéticos clásicos de la cultura nipona. Su protagonista, el príncipe Genji, es el arquetipo de la galantería del antiguo Japón: elegante, culto, sentimental y seductor. Genji domina todas las artes, la poesía, la música, la danza; tiene buen gusto para vestirse, para acertar con un regalo, y es capaz de resolver con ingenio cualquier situación.

En el siglo XIX, algunos novelistas hicieron versiones de esta obra en clave de parodia. La más exitosa fue *Genji rústico y falsa Murasaki*, de Ryūtei Tanehiko. Como el tema se puso de moda, aparecieron también varias obras del teatro kabuki inspiradas en estas novelas. En este contexto, varios editores encontraron un gran negocio en la venta de libros ilustrados y de estampas sobre los episodios más famosos del príncipe Genji, tanto en su versión seria como en la cómica.

Las estampas preferidas por el público fueron las realizadas por la popular escuela Utagawa, representada en esta exposición con obras de grandes artistas como Kunisada, Kuniyoshi, Kunisada II, Yoshiiku y Kunichika. A finales del siglo XIX, Ogata Gekkō, uno de los últimos maestros del *ukiyo-e*, recuperó con nostalgia el clasicismo de la historia original.

Esta exposición recorre la huella del príncipe Genji en el arte del grabado japonés por medio de la selección de medio centenar de obras originales de los artistas más destacados.

El comisario

David Almazán Tomás

LAS ESTAMPAS Y LIBROS UKIYO-E

Las estampas *ukiyo-e* eran xilografías, esto es, estaban realizadas mediante grabados de madera. Los japoneses desarrollaron desde el siglo xviii una técnica llamada *nishiki-e*. Producir estas estampas suponía una gran inversión a cargo del editor. La parte artística le correspondía al pintor, que era contratado para diseñar las escenas. Otro artesano especializado, el grabador, trasladaba esos diseños a planchas de madera. Finalmente, el estampador colocaba la tinta con un pincel sobre la plancha; luego, presionaba manualmente el papel para obtener la impresión de un color y repetía este proceso con cada plancha con un color diferente. La impresión de libros ilustrados (*e-hon*) también se hacía por este procedimiento, aunque el color se reservaba para las portadas, y los interiores eran en blanco y negro. Gracias a la Colección Bujalance, los madrileños tienen a su alcance grabados originales *ukiyo-e*.

SECCIÓN I

GENJI, EL DONJUÁN JAPONÉS

El *Genji Monogatari* fue escrito por Murasaki Shikibu, una dama del palacio imperial, en el año 1006. Esta novela, llena de lirismo, sofisticación y sensibilidad, tiene como protagonista al príncipe Genji, un donjuán en clave nipona. Elegante, educado, sentimental y seductor, ninguna mujer se resiste a su encanto. Domina todas las artes, la poesía, la música, la danza; tiene buen gusto para vestirse o para acertar con un regalo y es capaz de resolver con ingenio cualquier situación. El *Genji Monogatari* se compone de 54 capítulos que recorren la vida del príncipe Genji y sus descendientes. Desde el primer momento, esta novela tuvo una gran repercusión en la literatura clásica japonesa. Ogata Gekkō fue el artista del ukiyo-e más fiel a la novela.

Artista: Ogata Gekkō (1859-1920)

Título: **La Retama / Hahakigi** 帯木

Serie: Cincuenta y cuatro capítulos del Genji (nº 2) / *Genji gojūyon jō* 源氏五十四帖

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Gekkō 月耕 y sello ovalado rollo Kagyōrō shujin 華暁樓主人

Grabador: Noguchi Enkatsu 野口円活, con sello 円活刀 Enkatsu tō

Editor: Yokoyama Ryōhachi 横山良八

Fecha: 1892, año 25 de la era Meiji.

El protagonista de la novela *Genji Monogatari*, el joven Genji, se enamoró de Utsusemi, una mujer casada de un rango inferior, con la que le resultaba muy difícil reunirse en privado para declararle sus sentimientos. Genji encontró un aliado en el pequeño Kogimi, hermano de Utsusemi, quien le servía de mensajero. Siguiendo la costumbre de la época, ambos comenzaron a intercambiar poemas, que era la manera habitual de concertar citas. A esta mujer, Genji la llamó Retama, nombre de un arbusto que de lejos puede parecer frondoso, pero que de cerca no satisface las expectativas. Entonces, ella le escribió un poema en el que se lamenta de su posición social y hace un llamamiento a la prudencia y discreción. El poema puede leerse junto al título de la estampa.

*Quiero parecer
tan poco llamativa
como la retama.
Insignificante, por mi
humilde condición*

Artista: Ogata Gekkō (1859-1920)

Título: Yūgao / Yūgao 夕顔

Serie: Cincuenta y cuatro capítulos del Genji (nº 4) / *Genji gojūyon jō* 源氏五十四帖.

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Firma: Gekkō 月耕 y sello cuadrado rojo Setsukyaku 雪客

Grabador: Noguchi Enkatsu 野口円活, con sello 円活刀 Enkatsu tō

Editor: Yokoyama Ryōhachi 横山良八

Fecha: 1892, año 25 de la era Meiji.

Genji había sido casado con la dama Aoi. El matrimonio entre las clases altas niponas era siempre de conveniencia y tener concubinas o amantes era una práctica frecuente. Genji, como donjuán, cortejaba a cualquier mujer que le resultara interesante. Un día le llamó la atención una humilde casa en cuya valla había unas flores parecidas a las de las calabazas, que se denominan *yūgao*. Amablemente, una sirvienta de la casa ofreció al criado de Genji algunas de estas flores en un abanico. Genji comprobó después que el abanico tenía un poema de la dama de la casa que decía que estas flores son más bellas con el rocío de la noche. Genji no desaprovecha la ocasión y enseguida compone este poema como respuesta, con el fin de tener una cita amorosa con esta misteriosa mujer, a la que en el *Genji Monogatari* se nombra con el nombre de la flor, Yūgao.

*Déjame que vaya,
flor crepuscular,
a contemplarte
y así poder confirmar
tu belleza de anoche*

Artista: Ogata Gekkō (1859-1920)

Título: **La flor de cártamo / Suetsumuhana** 末摘花

Serie: Cincuenta y cuatro capítulos del Genji (nº 6) / *Genji gojūyon jō* 源氏五十四帖.

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Gekkō 月耕 y sello cuadrado rojo Setsukyaku 雪客

Grabador: Noguchi Enkatsu 野口円活, con sello 円活刀 Enkatsu tō

Editor: Yokoyama Ryōhachi 横山良八

Fecha: 1892, año 25 de la era Meiji.

La dama Suetsumuhana (literalmente «flor de cártamo» o «alazor») protagoniza uno de los capítulos más cómicos y conocidos del *Genji Monogatari*. Genji la llama con este nombre porque esta planta servía para teñir de rojo. Fue una de las conquistas más extrañas del príncipe Genji, quien se sintió atraído por ella a pesar de su rancio talante, escasa fortuna y ausencia de belleza física, con una nariz enrojecida por el frío. La desdichada, acomplexada y tímida mujer vivía en una mansión casi en ruinas y con escasos lujos. La curiosidad de Genji por cualquier dama que se cruzara en su camino le llevó a cortejarla una luminosa mañana de invierno, cuando pudo ver su vestimenta pasada de moda, su desgarrada apariencia y su alargado rostro con una frente abombada, un cutis demasiado pálido y, en el centro, una larga nariz («como la trompa de un elefante», nos dice la autora del *Genji Monogatari*) que, además, estaba muy enrojecida en su punta y no cesaba de moquear. Genji siempre la trató con respeto y la cuidó, a pesar de perder el interés amoroso por ella, como expresó en este poema:

*Si no me gusta
ese color rojizo,
entonces me pregunto
¿por qué toca mi manga
una flor de cártamo?*

源氏五十四帖

未摘花
なつめき色とも
あふあふに
すまはし
花を
袖ふききりん

川新

Artista: Ogata Gekkō (1859-1920)

Título: **El roble / Kashiwagi** 柏木

Serie: Cincuenta y cuatro capítulos del Genji (nº 36) / *Genji gojūyon jō* 源氏五十四帖.

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Gekkō 月耕 y sello circular rojo Gekkō 月耕.

Grabador: Noguchi Enkatsu 野口円活, con sello 円活刀 Enkatsu tō

Editor: Yokoyama Ryōhachi 横山良八

Fecha: 1893, año 26 de la era Meiji.

Donde las dan, las toman. Genji, que había sido infiel a todas sus esposas, sufrió el engaño de la Tercera Princesa, Onna San no Miya, con el joven Kashiwagi, nombre que en japonés significa «roble». La Tercera Princesa se quedó embarazada de su amante y, tras dar a luz, quiso retirarse del mundo y hacerse monja budista para expiar sus faltas, petición que fue aceptada por Genji. El niño, Kaoru, fue criado como hijo de Genji y acabará siendo el principal protagonista de la parte final de la novela. En la stampa aparece Kashiwagi, que se sentía culpable por haber traicionado a Genji y había enfermado gravemente. En su lecho escribió este poema de despedida, en el que, en plan dramático, ya pensaba en la incineración de su cadáver, pero declaraba amor eterno a la Tercera Princesa:

*Ni la humareda
que desde mi pira
cubra los cielos
podrá ocultarte mi amor,
tan brillante como el sol*

Artista: Ogata Gekkō (1859-1920)

Título: **Los brotes de helecho / Sawarabi** 早蕨

Serie: Cincuenta y cuatro capítulos del Genji (nº 48) / *Genji gojūyon jō* 源氏五十四帖.

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Gekkō 月耕 y sello rojo en forma de calabaza Gekkō 月耕

Grabador: Noguchi Enkatsu 野口円活, con sello 円活刀 Enkatsu tō

Editor: Yokoyama Ryōhachi 横山良八

Fecha: 1895, año 28 de la era Meiji.

Naka no Kimi es una bella dama de la que se habían encaprichado Kaoru y Niou, hijo y nieto de Genji, respectivamente. Ambos son los galanes protagonistas de la parte final de la novela *Genji Monogatari*, los llamados «Capítulos de Uji». El nombre de esta estampa, *Sawarabi*, significa «brotes de helecho», en alusión a un regalo propio de comienzos de la primavera que un religioso hizo a la joven. Naka no Kimi, que estaba muy sensible porque había perdido recientemente a su padre, abrió su *suzuribako* con los útiles de escritura y compuso un poema de agradecimiento por el obsequio:

*Estos helechos
cortados en memoria
de un amado difunto
¿a quién los voy a mostrar
en esta primavera?*

Artista: Ogata Gekkō (1859-1920)

Título: **La práctica de la escritura / Tenarai** 手習

Serie: Cincuenta y cuatro capítulos del Genji (nº 53) / *Genji gojūyon jō* 源氏五十四帖.

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Gekkō 月耕 y sello circular rojo Gekkō 月耕.

Grabador: Noguchi Enkatsu 野口円活, con sello 円活刀 Enkatsu tō

Editor: Yokoyama Ryōhachi 横山良八

Fecha: 1895, año 28 de la era Meiji.

La última de las damas que se disputaron los galanes Kaoru y Niou se llamaba Ukifune. Esta dama intentó suicidarse por amor, pero fue rescatada de las aguas del río Uji. Después de este trágico episodio, decidió ocultar su identidad para librarse de los sufrimientos del amor y abrazar la vida religiosa en un monasterio perdido en la montaña. Allí pasaba sus días apaciblemente en compañía de una monja, quien le inculcó una refinada educación que incluía lecciones de caligrafía. De vez en cuando, la melancolía inundaba su mente. Ukifune escribe desde una terraza, en un idílico paisaje otoñal, unos versos sobre su experiencia:

*Me había echado
a un río de lágrimas
para ahogarme.
¿Quién cerró la compuerta
que detuvo mi muerte?*

SECCIÓN II

EL MITO DE GENJI RENACE

El príncipe Genji fue un personaje que encarnaba los valores clásicos de la antigua capital, Kioto. Ocho siglos después, los gustos y las costumbres de la sociedad japonesa habían cambiado. En 1829 apareció una novela popular rebotante de ingenio y de sentido del humor que reavivó el interés por la historia de Genji. Se trataba de *Nise Murasaki Inaka Genji*, cuyo título podría traducirse como *Genji rústico y falsa Murasaki*. Su autor, Ryūtei Tanehiko, escribió una trama imaginativa y llena de ramificaciones que mantiene algunos paralelismos con *el* Genji Monogatari. Otras secuelas siguieron teniendo también un gran éxito comercial. La escuela Utagawa, encabezada por Kunisada, realizó centenares de estampas que mostraban los nuevos modelos de belleza.

Artista: Utagawa Kunisada (1786-1865)

Título: **Luciérnaga / Hotaru** 蛍

Serie: Colección de estampas del Genji moderno (nº 25) / *Ima Genji nishiki-e awase* 今源氏錦絵合

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Toyokuni ga 豊国画, en cartucho toshidama 年玉枠

Editor: Sanoya Kihei, con sello Sanoki 佐野喜

Sellos de censura: Fuku 福 y Muramatsu 村松

Fecha: 1852, mes mes quinto del año de la Rata

Hotaru es el nombre de uno de los personajes masculinos del *Genji Monogatari*, el hermano del príncipe Genji, quien urdió una argucia para ver el rostro de una bella dama en la oscuridad de una noche de verano. Era costumbre capturar luciérnagas (*hotaru*) como diversión para disfrutar de la luminosidad de estos insectos. Aunque lo habitual era que las citas amorosas comenzaran tras biombos, y que las parejas apenas se vieran, Hotaru se acercó más de la cuenta y abrió una caja llena de luciérnagas que, por un instante, iluminaron el rostro de la joven. Eso fue suficiente para que se enamorara profundamente de ella. Kunisada actualiza la historia en esta estampa y muestra a una joven sorprendida por la luz de las luciérnagas que iluminan su rostro. En esta serie, los personajes no llevan el atuendo propio de los tiempos del *Genji Monogatari*, sino que se muestran vestidos y peinados según la moda de mitad del siglo xix, cuando se hizo esta obra. La escena se acompaña de un poema cómico sobre el brillo de la luz de las luciérnagas.

Artista: Utagawa Kunisada (1786-1865)

Título: **Clavelinas / Tokonatsu**床夏

Serie: Colección de estampas del Genji moderno (nº 26) / *Ima Genji nishiki-e awase*今源氏錦絵合

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Toyokuni ga 豊国画, en cartucho toshidama 年玉枠

Editor: Sanoya Kihei, con sello Sanoki 佐野喜

Sellos de censura: Fuku 福 y Muramatsu 村松

Fecha: 1852, segundo mes, intercalado, del año de la Rata 子閏

A finales del verano florecen las clavelinas o claveles silvestres (*tokonatsu* en japonés) que anuncian ya la llegada del otoño. Con un paraguas, un gallardo y actualizado galán protege de la lluvia a una joven en una nostálgica excursión campestre. De este modo, el moderno Mitsuuji retoma los episodios del antiguo príncipe Genji. A pesar de la sencillez de la composición, Kunisada logra de una manera muy gráfica el efecto de lluvia mediante el dibujo de unas líneas blancas en diagonal. La mirada de los personajes invita a pensar que se sienten atraídos y que disfrutan de una agradable jornada en plena naturaleza. Los romances apasionados eran uno de los temas preferidos del público japonés y uno de los argumentos más recurrentes de las obras literarias y artísticas.

Artista: Utagawa Kunisada (1786-1865)

Título: **Brotes tiernos, parte II / Wakana no ge** 若菜下

Serie: Colección de estampas del Genji moderno (nº 35) / *Ima Genji nishiki-e awase* 今源氏錦絵合

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Toyokuni ga 豊国画, en cartucho toshidama 年玉枠

Editor: Sanoya Kihei, con sello Sanoki 佐野喜

Sellos de censura: *aratame* 改

Fecha: 1854, segundo mes del año del Tigre 寅二

Cuando Genji estaba en su momento de apogeo se casó por compromiso con la Tercera Princesa, Onna San no Miya, aún adolescente. Aquí comenzó su declive. Ella se enamoró de un admirador más joven, con quien tuvo una aventura extramatrimonial. La culpa la tuvo una gata que abrió una cortina, lo que permitió que ambos cruzaran la mirada. Desde entonces, en muchas estampas la presencia de este animal de compañía junto a una pareja de amantes es una alusión directa a este célebre capítulo del *Genji Monogatari*. En definitiva, la estampa muestra los ecos de la infidelidad más famosa de toda la literatura japonesa. En compañía de la gata, la pareja enciende una lámpara para iluminar el interior de la habitación.

Artista: Utagawa Kunisada (1786-1865)

Título: **El grillo cascabel / Suzumushi**鈴虫

Serie: Colección de estampas del Genji moderno (nº 38) / *Ima Genji nishiki-e awase*今源氏錦絵合

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Toyokuni ga 豊国画, en cartucho toshidama 年玉枠

Editor: Sanoya Kihei, con sello Sanoki 佐野喜

Sellos de censura: Hama 浜 y Magome 馬込

Fecha: 1852, quinto mes del año de la Rata 子五

El *suzumushi* es un tipo de grillo cuyo canto es muy apreciado en las tardes de otoño. En el *Genji Monogatari* había un capítulo, así denominado, en el que se discutía sobre la belleza de los cantos de los diferentes insectos. Al llegar el otoño, era de buen gusto llenar el jardín de musicales grillos traídos del campo para disfrutar de su agradable canto. Los de la variedad *suzumushi*, que sonaban como cascabeles, eran unos grillos difíciles de mantener en un jardín, pues prefieren la libertad de las montañas y la soledad, como algunas mujeres. En la escena vemos al Genji moderno, Mitsuuji, acompañando a dos delicadas muchachas en una noche de verano. Han salido al campo para capturar algunos grillos, que llevan en delicadas cajas lacadas.

Artista: Utagawa Kunisada (1786-1865)

Título: **Capítulo 14 / Jūyon** 十四

Serie: Linterna mágica de la figura romántica de Murasaki (nº 14) / Sono sugata yukari no utsushi-e 其姿紫の写絵

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm. horizontal

Firma: Kunisada aratame Toyokuni ga 国貞舎豊国画

Editor: Izumiya Ichibei

Sellos de censura: Mera 米良 y Murata 村田

Fecha: 1850

Mitsuuji, el galán que encarna el espíritu de Genji en la versión del *Genji rústico y falsa Murasaki* y en otras secuelas a modo de parodia del *Genji Monogatari*, es un atractivo aristócrata que vive multitud de aventuras y romances. En esta escena, ambientada en una casa de baños, Mitsuuji, en el momento en que saca agua fresca de un pozo, cruza amorosamente la mirada con la bella Asagiri, de la que queda prendado. Como en el resto de las composiciones de esta serie, Kunisada aprovechó sus diseños para las novelas sobre esta historia que previamente había realizado en blanco y negro. El artista se nos muestra como un gran colorista y un dibujante muy minucioso que llena de pequeños detalles la escena, como podemos ver, por ejemplo, en los bonsáis que hay junto a la niña que mira al protagonista.

Artista: Utagawa Kunisada (1786-1865)

Título: **Capítulo 33 / Nijūni 二十二**

Serie: Linterna mágica de la figura romántica de Murasaki (nº 22) / Sono sugata yukari no utsushi-e 其姿紫の写絵

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm. horizontal

Firma: Ichiyōsai Toyokuni ga 一陽齋豊国画

Editor: Izumiya Ichibei

Sellos de censura: Kinugasa 衣笠 y Murata 村田

Fecha: 1851

El galante protagonista aparece sentado con un abanico cerrado en una escena familiar, en actitud cariñosa con una niña, en un capítulo que hace alusión al encuentro de Genji con la hija que tuvo con la dama Akashi. La estancia se abre hacia un jardín, ya en la noche, que está iluminado por una linterna de piedra o *tōrō*, apenas perceptible a la derecha. Kunisada busca, así, jugar con los efectos lumínicos nocturnos, con un fondo gris oscuro. Desde el jardín, dos damas contemplan la tierna actitud de ambos en su conversación. En primer término, hay unas golosinas y un juguete para dar la bienvenida a la niña.

Artista: Utagawa Kunisada (1786-1865)

Título: **Capítulo 33 / Sanjūsan** 卅三

Serie: Linterna mágica de la figura romántica de Murasaki (nº 33) / Sono sugata yukari no utsushi-e 其姿紫の写絵

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm. horizontal

Firma: Ichiyōsai Toyokuni ga 一陽斎豊国画

Editor: Izumiya Ichibei

Sellos de censura: Kinugasa 衣笠 y Murata 村田

Fecha: 1851

Las aventuras amorosas solían ambientarse en los lujosos interiores de las casas nobles; sin embargo, muchas escenas también se ambientan en exteriores, lo cual permite al artista mostrar su habilidad para representar paisajes. En general, hay una tendencia en el arte japonés a representar la belleza de las cuatro estaciones del año. En este caso, la floración de los cerezos (*sakura*) nos indica que estamos ante un paisaje primaveral. Las flores son también un elemento decorativo muy habitual en los kimonos. Entre las dos barcas puede distinguirse una pareja de patos mandarines, símbolos de fidelidad y amor eterno.

Artista: Utagawa Kunisada (1786-1865)

Título: **Capítulo 34 / Sanjūyon**卅四

Serie: Linterna mágica de la figura romántica de Murasaki (nº 34) / Sono sugata yukari no utsushi-e 其姿紫の写絵

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm. horizontal

Firma: Ichiyōsai Toyokuni ga 一陽齋豊国画

Editor: Izumiya Ichibei

Sellos de censura: Kinugasa 衣笠 y Murata 村田

Fecha: 1851

En los siglos x y xi, en tiempos del *Genji Monogatari*, el arquetipo de hombre con éxito social era el cortesano con habilidades en poesía, música, caligrafía y cultura clásica, pero las secuelas como *Genji rústico* y *falsa Murasaki* y otras posteriores ya estaban ambientadas en el Japón feudal dominado por la casta samurái. Los samuráis también desarrollaron una importante labor cultural, en la que las artes marciales tenían un papel central. En la escena vemos que tres damas, desde una terraza, observan con atención y coquetería a un apuesto jinete que practica el tiro con un gran arco a caballo. Para la competición se ha colocado una diana de madera y se ha delimitado el perímetro del campo de tiro con unas coloridas cortinas.

Artista: Utagawa Kunisada (1786-1865)

Título: **Capítulo 43 / Yonjūsan** 四十三

Serie: Linterna mágica de la figura romántica de Murasaki (nº 43) / Sono sugata yukari no utsushi-e 其姿紫の写絵

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm. horizontal

Firma: Ichiyōsai Toyokuni ga 一陽斎豊国画

Editor: Izumiya Ichibei

Sellos de censura: Kinugasa 衣笠 y Murata 村田

Fecha: 1851

Mitsuuji, el protagonista de la parodia *Genji rústico y falsa Murasaki*, aparece en esta escena en lo alto de una terraza, atento a las conversaciones de varios personajes. La arquitectura japonesa se caracteriza por su tendencia a abrir muchos espacios de las estancias a los jardines exteriores. Las casas tenían espacios intermedios entre el interior y los jardines, unos corredores sobreelevados de madera llamados *engawa*. Estos espacios abiertos permiten al artista Kunisada presentarnos escenas con varias personas desde vistas panorámicas sobreelevadas. Los jardines se colorean con el ritmo de las estaciones. El bambú, en el centro, es un símbolo del invierno, que ya se está acabando ante la inminente llegada de la primavera que anuncia la blanca y rosada floración de los cerezos en la parte de la derecha.

Artista: Utagawa Kunisada (1786-1865)

Título: **Capítulo final 54 / Gojūyon daibei 五十四 大尾**

Serie: Linterna mágica de la figura romántica de Murasaki (nº 54) / Sono sugata yukari no utsushi-e 其姿紫の写絵

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm. horizontal

Firma: Toyokuni ga, en cartucho *toshidama* 豊国画 年玉枠

Editor: Izumiya Ichibei

Sellos de censura: Kinugasa 衣笠 y Murata 村田

Fecha: 1852, duodécimo mes del año de la Rata 子十二

En la estampa final de la serie, la n.º 54 en correspondencia con los capítulos del *Genji Monogatari*, el galán Mitsuui aparece en el centro de la escena vestido con unas lujosas y elegantes vestimentas de color violeta. El nombre de este color (*murasaki* en japonés) coincide con el de la autora de la novela clásica, y los juegos de palabras con este color son muy frecuentes en todas las parodias que se hicieron sobre las aventuras del príncipe Genji. A su izquierda, una niña sentada en el suelo sostiene su espada. Otra joven, también en el suelo, le ofrece en una bandeja un gorro de cortesano *eboshi*, símbolo de alto rango. Cierra la composición una dama ricamente ataviada con un kimono con flores de peonía. La mansión, con vistas a un estanque, está abierta a un jardín iluminado por una linterna de piedra.

Artista: Utagawa Kunisada (1786-1865)
Título: (Díptico) **Primer rollo / Daiichi no maki** 第一の巻
Serie: Impresiones persistentes de una colección tardía de Genji (nº 1) / Genji goshū yojō 源氏後集余情
Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.
Firma: Toyokuni ga, en cartucho *toshidama* 豊国画 年玉梓
Grabador: Yokokawa Hori Take 横川彫竹
Editor: Uoya Eikichi
Sellos de censura: Kinugasa 衣笠 y Murata 村田
Fecha: 1858, segundo mes del año del Caballo 午二

En la primera estampa de la serie de dípticos *Impresiones persistentes de una colección tardía de Genji*, Kunisada abordó el primer capítulo de la novela *Genji rústico y falsa Murasaki*, titulado «Kiritsubo» en alusión al nombre de la madre del príncipe Genji. En el *Genji Monogatari*, Kiritsubo sufrió los celos de la esposa principal y de las consortes del emperador porque era su favorita. Ahora, Mitsuuji, la versión modernizada de Genji, también estaba en el punto de mira de las mujeres del sogún. La madre de Mitsuuji se llamaba Hanakiri, un juego de palabras que alude a Kiritsubo. Una noche, la envidiosa y celosa Hirugao hizo que mancharan el pasillo de la habitación de Hanakiri con tripas de pescado para que sus ropas apestaran al pasar. La estampa de la derecha muestra a la joven Hanakiri, que se ha dado cuenta de la argucia y ha enviado a su sirvienta Sugibae, en la estampa de la izquierda, a buscar ropa limpia para cambiarse y acudir perfumada y atractiva a la alcoba del sogún.

Artista: Utagawa Kunisada II (1823–1880)

Título: **El paso fronterizo / Sekiya** せき屋

Serie: Cartas del Genji de Murasaki Shikibu (nº 16) / Murasaki Shikibu Genji karuta 紫式部げんじかるた

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Baichōrō Kunisada ga, en cartucho *toshidama* 梅蝶楼国貞画 年玉 枠

Editor: Tsutaya Kichizō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1857, primer mes del año de la Serpiente 巳正

El estilo y la temática de las estampas de Kunisada II siguen fielmente las pautas marcadas por su maestro Utagawa Kunisada, treinta y siete años mayor y muy influyente en su generación y las siguientes. Cartas del Genji de Murasaki Shikibu es una serie extraordinaria en la que Kunisada II representó famosos episodios de los 54 capítulos del *Genji Monogatari* con personajes actualizados. El título de la serie aparece inscrito en unos cartuchos con forma de concha de almeja y decorada con un *genjimon* o emblema de esta novela. En este caso, se representa el encuentro de Genji con una de sus conquistas, la dama casada Utsusemi, en un paso fronterizo cerca de Osaka, camino a la capital, Kioto. Bajo la copa de un arce con las hojas teñidas con los colores del otoño, tres damas admiran la apostura de Genji, que se encuentra junto a un lujoso palanquín lacado en negro y con decoración dorada.

Artista: Utagawa Kunisada II (1823–1880)

Título: Yūgiri / Yūgiri夕ぎり

Serie: Cartas del Genji de Murasaki Shikibu (nº 39) / Murasaki Shikibu Genji karuta 紫式部げんじかるた

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Baichōrō Kunisada ga, en cartucho *toshidama* 梅蝶楼国貞画 年玉 粹

Editor: Tsutaya Kichizō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1857, primer undécimo del año de la Serpiente 巳正

Yūgiri es el nombre con el que conocemos al primer hijo del príncipe Genji en la novela *Genji Monogatari*. Este nombre, que literalmente significa «niebla densa», se le asigna por ser el protagonista del capítulo n.º 39, que se titula así. Yūgiri, aparentemente un muchacho serio y formal, trata de posponer su regreso a la capital con la excusa de una otoñal niebla persistente, si bien su único propósito es conquistar a una hermosa y joven viuda de la que se ha enamorado. En la estampa, Kunisada II nos muestra la elegante figura de un galán en una barca. Viste un abrigo con un estampado floral y un diseño ajedrezado de color violeta, *murasaki* en japonés, como el nombre de la autora que aparece en el título de la serie. La escena se ambienta en una noche de otoño de luna llena. Una bandada de gansos en formación cruza el cielo. Al fondo, un grupo de barcas que atraviesan el lago parecen imitar la formación de las aves.

Artista: Utagawa Kunisada II (1823–1880)

Título: **El brujo / Maboroshi** 幻

Serie: Cartas del Genji de Murasaki Shikibu (nº 41) / Murasaki Shikibu Genji karuta 紫式部げんじかるた

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Baichōrō Kunisada ga, en cartucho *toshidama* 梅蝶楼国貞画 年玉 枠

Editor: Tsutaya Kichizō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1857, undécimo del año de la Serpiente 巳十一

El capítulo n.º 41 del *Genji Monogatari*, titulado «El brujo», narra la profunda depresión del príncipe Genji por la muerte del gran amor de su vida, la dama Murasaki. La tristeza de los recuerdos golpeó cada instante de lo que le quedaba de vida. A Genji le hubiera gustado tener poderes mágicos y alzar también el vuelo para buscar a su amada. A Kunisada II le pareció que estos sentimientos se asemejaban a un famoso cuento del siglo x, conocido como *El cuento del cortador de bambú*, en el que se narra la historia de un ser celestial originario de la luna al que un leñador se encontró un día cuando cortaba un tronco de bambú. Con el tiempo se convirtió en una bella princesa, pero, al llegar a la edad de casarse, dejó este mundo para regresar a la luna. La iconografía de esta estampa es semejante a las representaciones del desenlace del cuento, salvo por el hecho de que es Genji, y no el leñador, quien, arrodillado, contempla con asombro la ascensión de su ser más querido.

Artista: Utagawa Kunisada II (1823–1880)

Título: **La hiedra / Yadorigi**やどり木

Serie: Cartas del Genji de Murasaki Shikibu (nº 49) / Murasaki Shikibu Genji karuta 紫式部げんじかるた

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Baichōrō Kunisada ga, en cartucho *toshidama* 梅蝶楼国貞画 年玉 枠

Editor: Tsutaya Kichizō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1857, undécimo del año de la Serpiente 巳十一

Los capítulos finales del *Genji Monogatari* se conocen como los «Capítulos de Uji», ya que una parte de la trama principal se aleja de Kioto, la sede de la corte imperial, y se ubica en un ambiente rústico en la localidad de Uji. Allí, los jóvenes Niou y Kaoru, descendientes de Genji, cortejan a unas damas de gran belleza, entre las que destaca Ukifune, quien vivía con su padre, de buena familia, pero retirado como ermitaño budista. La escena muestra un paisaje campestre, con una repentina lluvia otoñal. Dentro de una cabaña, de madera y bambú, aparece la hermosa Ukifune, quien observa la llegada de su padre, que viste una elegante túnica morada decorada con sutiles motivos florales y con forro amarillo y rojo. La condición de monje laico dedicado al ascetismo religioso no se refleja en su indumentaria, sino en el hecho de que aparezca tonsurado.

Artista: Utagawa Kunisada II (1823–1880)

Título: **El barco a la deriva** / Ukifune 浮ふね

Serie: Cartas del Genji de Murasaki Shikibu (nº 52) / Murasaki Shikibu Genji karuta 紫式部げんじかるた

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Baichōrō Kunisada ga, en cartucho *toshidama* 梅蝶楼国貞画 年玉 粹

Editor: Tsutaya Kichizō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1857, undécimo del año de la Serpiente 巳十一

Ukifune es el nombre de una de las protagonistas de la parte final del *Genji Monogatari*; concretamente, del capítulo n.º 51, si bien en esta serie aparece con el n.º 52. El nombre significa «barco a la deriva», pues esta joven hizo una escapada romántica en barca por el río Uji con el príncipe Niou, nieto de Genji. En clave de parodia de la iconografía habitual de este capítulo, en el que la pareja disfruta del paisaje invernal en un bote, aquí los enamorados están en una balsa fluvial, con un brasero portátil en el que hay un fuego humeante. El hombre lleva, sobre unas vestimentas lujosas, un chubasquero de paja sobre los hombros y se ha desprendido de su rústico sombrero, también de paja. En la mano derecha tiene una pértiga de bambú y, en la izquierda, una larga pipa de tabaco que ofrece a su amada, la cual, levantada, sostiene un gran paraguas con el que lo protege de la suave brisa. El canto del cuclillo anuncia la llegada de la primavera.

Artista: Utagawa Kunisada II (1823–1880)

Título: **La práctica de la escritura / Tenarai** 手習

Serie: Cartas del Genji de Murasaki Shikibu (nº 53) / Murasaki Shikibu Genji karuta 紫式部げんじかるた

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Baichōrō Kunisada ga, en cartucho *toshidama* 梅蝶楼国貞画 年玉 粹

Editor: Tsutaya Kichizō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1857, undécimo del año de la Serpiente 巳十一

Esta estampa, a pesar de titularse *La práctica de la escritura*, no representa en absoluto los esfuerzos que deben hacer todos los escolares nipones para aprender el complejo sistema de escritura japonesa. La escena es sumamente lúdica y nos presenta una apacible jornada de comienzos de año, en la que aparece una madre que está viendo jugar a sus hijos en el jardín de un palacio. La elegante barandilla de madera lacada con apliques metálicos dorados nos indica que se trata de una familia de alta alcurnia. El lujo también es evidente en las coloridas vestimentas de la familia, con tejidos de seda y sofisticados diseños. Bajo las ramas de un viejo ciruelo en plena floración, un niño y una niña juegan a hacer un desfile ceremonial propio de los dirigentes samuráis. El niño, con el habitual peinado de menor de edad, con la cabeza afeitada, salvo el flequillo y la coronilla, abre la pequeña comitiva con un estandarte que anuncia el paso de un gran señor. La niña, montada en un caballito de juguete, lo sigue alegremente al trote.

Artista: Utagawa Kunisada II (1823–1880) y Utagawa Hiroshige II (1826-1869)

Título: **El caparazón de la cigarra / Utsusemi**空蟬

Serie: Vestigios de Genji en 54 capítulos (nº 3) / Omokage Genji gojūyo jō
倂けんじ五十四帖

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Baichōrō Kunisada hitsu梅蝶楼国貞画 年玉粹 y Ryūsai ga 立斎画

Editor: Tsutaya Kichizō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1864, primer mes del año de la Rata子正

El editor Tsutaya Kichizō publicó varias series sobre Genji (en esta, se basa en la secuela *Sono yukari hina no omokage*) y colaboró habitualmente con Kunisada II. En esta ocasión, Kunisada II contó con la asistencia de Hiroshige II para que ambos artistas se repartieran el trabajo. El primero realizó las figuras principales, mientras que el segundo hizo las ilustraciones de los abanicos, en los cuales hay poemas caligrafiados extraídos de los diferentes capítulos del *Genji Monogatari* de Murasaki Shikibu. El tema descrito en el abanico es la visita nocturna de Genji para tratar de conquistar a una dama casada llamada Utsusemi, que literalmente significa «caparazón de cigarra», por el abrigo que usaba como edredón al dormir y que abandonará cuando huya ante la inesperada visita de Genji. Genji, entonces, improvisó este poema:

*Bajo este árbol
mudó una cigarra
su caparazón.
¿Dónde estará la dama
que añoro más que nunca?*

Sin embargo, como vemos en la ilustración, el galán moderno Mitsueji, cuando acudió a su cita en el dormitorio, sí que encontró a su amada bajo el edredón.

Artista: Utagawa Kunisada II (1823–1880) y Utagawa Hiroshige II (1826-1869)

Título: **El festival de los cerezos en flor / Hana no en**花宴

Serie: Vestigios de Genji en 54 capítulos (nº 8) / Omokage Genji gojūyo jō
倂けんじ五十四帖

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Baichōrō Kunisada hitsu梅蝶楼国貞画 年玉粹 y Ryūsai ga 立斎画

Editor: Tsutaya Kichizō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1864, primer mes del año de la Rata子正

La primavera se anuncia en Japón con la floración de los cerezos, muy admirada por su belleza y aroma. Estas flores también adornan los biombos, como el que separa, en esta estampa, a dos enamorados que escenifican una parodia de la aventura amorosa del príncipe Genji con una dama de alta posición. En esa época, todos los mensajes amorosos se transmitían en poemas, por eso la novela *Genji Monogatari* está repleta de breves poemas *tanka*, con versos de 5, 7, 5, 7 y 7 sílabas. Después de pasar la noche hablando entre poemas galantes, al llegar la mañana se intercambiaron abanicos, que era una forma de establecer el inicio de un idilio entre dos desconocidos. Para preguntarle por su nombre, el príncipe Genji le recitó estos versos:

*¿De quién puede ser
la choza humedecida
por el rocío?
Quiero saberlo, antes de
que la arrase el viento.*

Artista: Utagawa Kunisada II (1823–1880) y Utagawa Hiroshige II (1826–1869)

Título: **La casa de la maleza / Yomogiu**蓬生

Serie: Vestigios de Genji en 54 capítulos (nº 15) / Omokage Genji gojūyo jō
倂けんじ五十四帖

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Baichōrō Kunisada hitsu梅蝶楼国貞画 年玉粹 y Ryūsai ga 立斎画

Editor: Tsutaya Kichizō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1864, primer mes del año de la Rata子正

Genji era un donjuán que iba de flor en flor sin poder remediarlo. Es un personaje literario cuya libertina moral hay que entenderla en el contexto cultural de su época. En cualquier caso, hay que decir en su favor que nunca se desentendió de ninguna de las mujeres que se cruzaron en su vida y que las fue acomodando en diferentes pabellones de su palacio. Esta consideración la tuvo también con la dama Suetsumuhana, «la flor de cártamo». Esta desdichada mujer, poco agraciada, rancia en sus costumbres y sin talento literario alguno, había estado una década esperando un nuevo encuentro con Genji. Cuando el príncipe se reencontró con ella, malvivía en una vieja mansión destartalada rodeada por un jardín abandonado lleno de maleza. Entonces, Genji improvisó estos versos:

*Por la maleza
debo abrir una senda
para encontrarte,
corazón inmutable
que todavía esperas.*

Artista: Utagawa Kunisada II (1823–1880) y Utagawa Hiroshige II (1826-1869)

Título: **La rama de ciruelo / Umegae** 梅枝

Serie: Vestigios de Genji en 54 capítulos (nº 32) / Omokage Genji gojūyo jō
倂けんじ五十四帖

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Baichōrō Kunisada hitsu 梅蝶楼国貞画 年玉粹 y Ryūsai ga 立斎画

Editor: Tsutaya Kichizō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1864, primer mes del año de la Rata 子正

Tanto la rama de pino como la rama de cerezo que lleva esta pareja de enamorados son símbolos de buena fortuna propios del Año Nuevo. Estas dos ramas hacen alusión al capítulo «La rama de ciruelo» del *Genji Monogatari*, en el que Genji recibió un regalo de un viejo amor para su hija, que estaba a punto de celebrar su puesta de largo. El regalo consistía en dos paquetes de incienso: uno estaba identificado con una ramita de pino, y el otro, con una rama de ciruelo en flor que ya había perdido sus pétalos. Esta rama significaba la madurez de la dama, que quería retirarse de los juegos galantes, y el deseo de que otra mujer más joven, la hija de Genji, disfrutara de los elegantes aromas. Así lo dice el poema escrito en el abanico:

*Como el ciruelo
ya sin floración
de nada sirve,
permite que otras mangas
disfruten su fragancia.*

Artista: Utagawa Kunisada II (1823–1880) y Utagawa Hiroshige II (1826-1869)

Título: **Su Alteza Perfumada / Niou no Miya** 匂宮

Serie: Vestigios de Genji en 54 capítulos (nº 42) / Omokage Genji gojūyo jō
倂けんじ五十四帖

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Baichōrō Kunisada hitsu 梅蝶楼国貞画 年玉粹 y Ryūsai ga 立斎画

Grabador: Yokokawa Takejirō, Hori Take 彫竹

Editor: Tsutaya Kichizō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1865, octavo mes del año del Buey 丑八

En la escena, Mitsuuji, el galán protagonista de la novela *Sono yukari hina no omokage*, ofrece a una joven adolescente un juguete que ha sacado de una caja. Este tipo de novelas populares por entregas estaban repletas de sorpresas, giros inesperados y personajes cuya identidad era confusa. En cierto modo, algo así ocurría también en el *Genji Monogatari*. La tercera generación de personajes de la novela clásica estaba encabezada por su nieto Niou, con el que Genji jugaba mucho de niño, y por Kaoru, quien, supuestamente, era hijo de Genji con su última mujer, la Tercera Princesa. Ambos disfrutaron de una juventud llena de diversiones, entretenimientos, amores y reconocimientos, si bien el joven Kaoru comenzaba a sospechar algo sobre quién era su padre natural y se preguntaba por ello en este poema, que aparece en el abanico de la parte superior, ilustrado con un santuario sintoísta:

*¿A quién podría
preguntar para saber
sobre mi vida?
¿Por qué yo no conozco
ni el principio ni el final?*

Artista: Utagawa Kunisada II (1823–1880) y Utagawa Hiroshige II (1826–1869)

Título: **La práctica de la escritura / Tenarai** 手習

Serie: Vestigios de Genji en 54 capítulos (nº 53) / Omokage Genji gojūyo jō
倂けんじ五十四帖

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Baichōrō Kunisada hitsu 梅蝶楼国貞画 年玉粹 y Ryūsai ga 立斎画

Grabador: Yokokawa Takejirō, Hori Take 彫竹

Editor: Tsutaya Kichizō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1865, octavo mes del año del Buey 丑八

En una mesa, dos niñas hacen prácticas de escritura. Para ello, es necesario disponer de papel, pinceles, una barra de tinta y una piedra en la que frotar esta barra para convertirla en un fino polvo que se diluye en agua. Estos útiles de escritura solían guardarse en unos estuches de laca llamados *suzuribako*. Desde la antigüedad, las mujeres japonesas tuvieron acceso a la literatura y al arte de la caligrafía, actividades que se consideraban una parte importante de su educación, y que también eran fundamentales para la vida social y amorosa, pues toda comunicación se hacía por medio de poemas. En el *Genji Monogatari* —escrito por una mujer, Murasaki Shikibu— hay un capítulo, el penúltimo de la novela, en el que la última de las protagonistas femeninas, Ukifune, tomaba unas lecciones de caligrafía en un templo al que se había retirado después de intentar suicidarse. Ya se sentía en calma, pero a veces le venían recuerdos del pasado. Entonces escribió este poema, que aparece en el abanico de la estampa:

*Me había echado
a un río de lágrimas
para ahogarme.
¿Quién cerró la compuerta
que detuvo mi muerte?*

Artista: Toyohara Kunichika (1835–1900)

Título: **El Caparazón de la Cigarra / Utsusemi** 空蟬

Serie: 54 pasiones en el presente (nº 3) / Genji gojūyo jō 現時五十四情

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Toyohara Kunichika hitsu 豊原国周筆, con sello *toshidama* 年玉印

Grabador: Asai Ginjirō, Hori Gin 彫銀

Editor: Sawamura Seikichi

Fecha: 1884, año 17 de la era Meiji

En esta serie, el artista Kunichika hizo un recorrido por los 54 capítulos del *Genji Monogatari* para realizar una versión actualizada a su tiempo (1884), cuando Japón ha comenzado su modernización, pero siente nostalgia de sus valores tradicionales. En la escena principal vemos a una dama de alto rango que está leyendo en la cama, bien tapada. En la parte superior de la estampa hay unos textos en las páginas de un libro. En la página derecha hay un poema del tercer capítulo del *Genji Monogatari* en el que el príncipe lamenta no haber tenido un encuentro nocturno con Utsusemi.

*Bajo este árbol
mudó una cigarra
su caparazón.
¿Dónde estará la dama
que añoro más que nunca?*

En la página izquierda hay un comentario firmado por *Shōfūsha Shōsō* en el que apostilla: *Una almohada al dormir es como una montaña de añoranzas.*

Artista: Toyohara Kunichika (1835–1900)

Título: **La flor de cárcamo / Suetsumuhana**末摘花

Serie: 54 pasiones en el presente (nº 6) / Genji gojūyo jō 現時五十四情

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Toyohara Kunichika hitsu 豊原国周筆, con sello *toshidama* 年玉印

Grabador: Asai Ginjirō, Hori Gin 彫銀

Editor: Sawamura Seikichi

Fecha: 1884, año 17 de la era Meiji

Vestido con elegantes ropajes cortesanos, el príncipe Genji observa desde la distancia el trasnochado repertorio musical de la dama Suetsumuhana, la cual toca el *koto* o arpa japonesa. Para colmo, Suetsumuhana, cuyo nombre significa «flor de cártamo», es una pésima poetisa, viste de manera anticuada y apenas presenta ningún encanto físico; es más, a la pobre se le pone la nariz roja con el frío. Un color rojizo que aquí aparece en el paisaje otoñal en las hojas del arce. Al poco tiempo de tratarla, Genji perdió su interés por ella y compuso este poema, que aparece en el libro de la parte superior:

*Si no me gusta
ese color rojizo,
entonces me pregunto
¿por qué toca mi manga
una flor de cártamo?*

El poema se completa con una anotación, firmada por Shōfū Seia: *El koto sobre el suelo levanta los sentimientos de nostalgia en las tardes de rocío.*

Artista: Toyohara Kunichika (1835–1900)

Título: **Las flores de eupatorio / Fujibakama** 蘭

Serie: 54 pasiones en el presente (nº 30) / Genji gojūyo jō 現時五十四情

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Toyohara Kunichika hitsu 豊原国周筆, con sello *toshidama* 年玉印

Grabador: Asai Ginjirō, Hori Gin 彫銀

Editor: Sawamura Seikichi

Fecha: 1884, año 17 de la era Meiji

Un grupo de tres mujeres hermosas o *bijin*, vestidas con coloridos kimonos y cubiertas por una bata blanca, y una sirvienta, ataviada de manera más discreta, se dirigen a la entrada de una mansión. El libro de la parte superior tiene un poema del *Genji Monogatari* en el que el primogénito del príncipe Genji, Yūguri, trata de conquistar, sin éxito, a la bella Tamakazura, a quien entregó unas otoñales flores de eupatorio (*fujibakama* en japonés). En ese momento, con gran atrevimiento, le agarró la manga y le recitó:

*Del mismo campo,
las flores de eupatorio
llenas de rocío,
para que tengas piedad
y entiendas lo que siento*

El poema tiene también una anotación, firmada por Sentei Manga, en el que señala que: *La gracia está en el nombre de Fujibakama*, esto es, el nombre de la flor, pues en la grafía antigua se escribía con la misma letra que el apellido Fujiwara, familia a la que pertenecía la dama.

Artista: Toyohara Kunichika (1835–1900)

Título: **Pilar / Makibashira** 榎柱

Serie: 54 pasiones en el presente (nº 31) / Genji gojūyo jō 現時五十四情

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Toyohara Kunichika hitsu 豊原国周筆, con sello *toshidama* 年玉印

Grabador: Asai Ginjirō, Hori Gin 彫銀

Editor: Sawamura Seikichi

Fecha: 1884, año 17 de la era Meiji

Apoyada en el pilar de madera de la terraza de una casa de té, una elegante cortesana (*oiran*), con grandes horquillas en su peinado, mira a la niña que le hace los recados, a la que ha enviado a entregar un poema. La niña, el poema y el pilar son una parodia del capítulo del *Genji Monogatari* titulado «Makibashira», esto es, el pilar principal de la casa japonesa. Un hombre, llamado Hige-kuro, se casó con la bella Tamakazura y abandonó a su primera mujer, con la que ya tenía varias hijas. La menor, aún una niña, al abandonar su hogar compuso un poema que decía:

*Pilar hermoso,
tras tantos años juntos
hoy abandono este hogar.
Aunque dejo la casa,
no me olvides jamás.*

Tras escribir el poema en un papel, lo introdujo, con la ayuda de una horquilla, en una grieta que tenía el pilar central de la casa. Allí lo encontró su padre tiempo después. El poema, en esta estampa, tiene un comentario, con la firma Beiō, que añade: «Las cosas que tiene son un pilar y un abanico de papel mojado en agua para refrescarse».

Artista: Toyohara Kunichika (1835–1900)

Título: **Brotes tiernos / Wakana** 若菜

Serie: 54 pasiones en el presente (nº 35) / Genji gojūyo jō 現時五十四情

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Toyohara Kunichika hitsu 豊原国周筆, con sello *toshidama* 年玉印

Grabador: Asai Ginjirō, Hori Gin 彫銀

Editor: Sawamura Seikichi

Fecha: 1884, año 17 de la era Meiji

El título del capítulo «Wakana» del *Genji Monogatari* hace alusión a unos apreciados brotes tiernos que le regaló a Genji su hija adoptiva Tamakazura. Por esta razón, en la estampa aparece una escena de cocina, en la que preparan una sopa de verduras. Este capítulo también es célebre por el casamiento de Genji con una nueva joven esposa, la Tercera Princesa. En este matrimonio, poco afortunado por la gran diferencia de edad, Genji apenas frecuentaba sus aposentos. En una de las pocas veces que lo hizo, para que no le dejara en mitad de la luna, le recitó este poema:

*Al anochecer
aterra el sendero
¿Por qué no esperas
que salga la luna
y mientras te veo?*

Tras el poema, hay una glosa, firmada por Manjūtei, que dice:
« ¡Qué sosiego produce saber cultivar también brotes tiernos! ».

現時二十四情
第卅五号

Artista: Toyohara Kunichika (1835–1900)

Título: **Su Alteza Perfumada / Niou no Miya** 匂宮

Serie: 54 pasiones en el presente (nº 42) / Genji gojūyo jō 現時五十四情

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Toyohara Kunichika hitsu 豊原国周筆, con sello *toshidama* 年玉印

Grabador: Asai Ginjirō, Hori Gin 彫銀

Editor: Sawamura Seikichi

Fecha: 1884, año 17 de la era Meiji

En una apacible escena estival, una *geisha* lee en una terraza y fuma tabaco en pipa mientras una niña peina sus cabellos. El poema que aparece ilustrado proviene de un capítulo del *Genji Monogatari* en el que Kaoru, que ha sido criado como hijo del príncipe Genji, se pregunta sobre su verdadero origen, en realidad, fruto de un desliz de su madre con un amante. Por eso escribe este poema:

*¿A quién podría
preguntar para saber
sobre mi vida?
¿Por qué yo no conozco
ni el principio ni el final?*

El texto concluye con una pregunta firmada por Raisha Meigan, con una alusión al título de la estampa: «En los próximos días, con el cabello lavado para mi señor, ¿se transmitirá el aroma del visitante Niou, Su Alteza Perfumada?».

現時二十四情 第四号

旬宮

相和つゝ

卷之六

いふいふ事
ええ先生さへも

高麗

卷之六

朱丸

卷之四

卷之五

卷之五

卷之五

豐原國周筆

SECCIÓN III

GENJI EN LA CULTURA POPULAR

La búsqueda de lo entretenido, lo lúdico y lo divertido es una característica de la cultura del *ukiyo-e*, de modo que pronto se hicieron innumerables parodias del *Genji Monogatari*. Asimismo, esta novela había inspirado algunos dramas de teatro kabuki, un espectáculo popular en el que actuaban actores famosos. Las escenas teatrales sobre los amoríos de Genji y sus imitadores fueron un tema recurrente en las estampas *ukiyo-e*. Por otra parte, muchos artistas hicieron estampas en clave de parodia que mostraban los paralelismos o similitudes de las historias del príncipe Genji con otros personajes históricos o de ficción.

Artista: Ichiyōtei Yoshitaki (1841–1899)

Título: **La joven Murasaki / Wakamurasaki** 若紫

Serie: 54 capítulos del moderno Genji (nº 5) / Imayo Genji gojūyon jō no uchi 今様けんし五十四帖の内

Xilografía *nishiki-e*, formato *chūban* 26 x 18cm.

Firma: Ōju Yoshitaki-ga 応需 芳滝画

Editor: Ishikawaya Wasuke

Sellos de censura: Murata 村田

Fecha: 1868, primer año de la era Meiji

Yoshitaki fue un artista del *ukiyo-e* de la segunda mitad del siglo xix, especializado en la representación de dramas de teatro kabuki en la región de Osaka, uno de los grandes centros comerciales y culturales de Japón. En esta región, las estampas *ukiyo-e* solían ser más pequeñas (la mitad de tamaño) que las que se editaban en la capital. En la estampa podemos ver una figura femenina sobre un fondo que imita los lujosos papeles para escribir poemas en los tiempos del *Genji Monogatari*, que aparece decorado con el *genjimon* correspondiente al capítulo

«La joven Murasaki», en el que Genji descubre a una adolescente que acabará convirtiéndose en su gran amor. Estos símbolos geométricos, los *genjimon*, están asociados a cada uno de los capítulos de la novela, como es habitual en las estampas con temática del *Genji Monogatari*. La figura que está tocando un tambor *tsuzumi* es el actor Ichikawa Udanji, que interpreta al personaje Inuchiyo.

Artista: Ichiyōtei Yoshitaki (1841–1899)

Título: **Las boyas del canal** / Miotsukushi 湊標

Serie: 54 capítulos del moderno Genji (nº 14) / Imayo Genji gojūyon jō no uchi 今様けんし五十四帖の内

Xilografía *nishiki-e*, formato *chūban* 26 x 18cm.

Firma: Ōju Yoshitaki-ga 応需 芳滝画

Editor: Ishikawaya Wasuke

Sellos de censura: Murata 村田

Fecha: 1868, primer año de la era Meiji

Esta otra estampa de la serie *Cincuenta y cuatro capítulos del moderno Genji* se titulan «Las boyas del canal» y acontece en los estrechos de Naniwa (Osaka), la ciudad en la que trabajaba el artista Yoshitaki. En ella podemos ver una figura femenina. No se trata de una mujer, sino de un actor que interpreta un papel femenino, ya que en el teatro kabuki no se permitían las compañías mixtas y los personajes de mujer eran llevados a escena por actores especializados llamados *onnagata*. En este caso, el actor Ogino Senjo interpreta a Akishino, un nombre que tiene resonancias con Akeshi, la dama de la que Genji estaba enamorado en este capítulo. En el suelo puede verse una caja de laca en la que había guardada una carta, que esconde en su espalda. En la otra mano lleva una zapatilla, lo que presagia una inminente pelea motivada por los celos y las envidias.

Artista: Ichiyōtei Yoshitaki (1841–1899)

Título: **La retama** / **Hahakigi** 箒木

Serie: 54 capítulos del Genji rústico (nº 2) / Inaka Genji gojūyon jō no uchi
今様けんし五十四帖の内

Xilografía *nishiki-e*, formato *chūban* 26 x 18cm.

Firma: Yoshitaki-ga 芳滝画

Editor: Yaoya Zensuke

Fecha: 1869, segundo año de la era Meiji

Dentro de las convenciones de la representación en el *ukiyo-e* del teatro kabuki de la región de Osaka, Yoshitaki realizó una serie inspirada en las adaptaciones de la novela Nise Murasaki *Inaka Genji* (*Genji rústico y falsa Murasaki*), de Ryūtei Tanehiko, en muchos aspectos, una parodia del *Genji Monogatari*. Esta estampa ilustra una escena inicial del capítulo segundo. En ella vemos al actor Jitsukawa Enzaburō, que interpreta el papel del galán Jirō Mitsuuji, quien está abriendo una cortina y va vestido de rosa, así como al actor especializado en papeles femeninos Arashi Rikan, que interpreta a la dama Fujinokata, la madrastra del protagonista, quien será también su primer amor. A pesar del tamaño de la estampa, el artista se muestra muy habilidoso en los diseños de las vestimentas de los personajes de la alta sociedad.

Artista: Ichiyōtei Yoshitaki (1841–1899)

Título: **La joven Murasaki / Wakamurasaki** 若紫

Serie: 54 capítulos del Genji rústico (nº 5) / Inaka Genji gojūyon jō no uchi
今様けんし五十四帖の内

Xilografía *nishiki-e*, formato *chūban* 26 x 18cm.

Firma: Yoshitaki-ga 芳滝画

Editor: Yaoya Zensuke

Fecha: 1869, segundo año de la era Meiji

En el *Genji Monogatari* clásico, el príncipe Genji se enamora de una adolescente llamada Murasaki, que será la más amada de todas las mujeres de su apasionada vida. Cuando la vio por primera vez, la joven Murasaki se estaba echando a llorar porque se le habían escapado de la jaula unos pajaritos. La misma escena se ve en esta parodia de *Genji rústico y falsa Murasaki*, en la que dos pajarillos han sido liberados de su jaula y revolotean entre las flores de un cerezo. En la estampa aparece sentado el actor *onnagata* (especializado en papeles femeninos) Arashi Daizaburō, que interpreta a Katakai. A su lado está el actor Bandō Hikosaburō, que interpreta a la cortesana Akogi, de quien el galán Mitsuuji se enamoró perdidamente por su atractivo físico. En su sofisticado peinado podemos ver grandes horquillas ornamentales y peinetas. Su kimono, a la última moda, está decorado con chorlitos que sobrevuelan la costa marina, y su *obi* (cinturón) presenta una gran carpa que lucha contra la corriente.

Artista: Ichiyōtei Yoshitaki (1841–1899)

Título: **El paso fronterizo / Sekiya** 関屋

Serie: 54 capítulos del Genji rústico (nº 4) / Inaka Genji gojūyon jō no uchi
今様けんし五十四帖の内

Xilografía *nishiki-e*, formato *chūban* 26 x 18cm.

Firma: Yoshitaki-ga 芳滝画

Editor: Yaoya Zensuke

Fecha: 1869, segundo año de la era Meiji

El capítulo “El paso fronterizo” en el *Genji Monogatari* tiene lugar cerca de Osaka, lugar donde trabajaba Yoshitaki y donde se editaron las estampas de esta serie. En la estampa podemos ver al actor Jitsukawa Enzaburō, en el papel del Mitsuuji, el Don Juan protagonista del *Genji rústico y falsa Murasaki*, que se ha parado a hablar en un cruce de caminos con Kariginu, de la cual está enamorado. El papel de esta dama es interpretado por actor Ogino Senjo. Kariginu viaja en un lujoso palanquín, que se ha detenido bajo un arce con las hojas rojas, típico paisaje otoñal. Yoshitaki, como otros artistas del teatro kabuki, tiende colocar a sus personajes a diferentes alturas, de modo que crea composiciones diagonales de gran dinamismo. En el cuadrado rojo de la esquina superior derecha hay un *genjimon*, o símbolo del correspondiente capítulo. Otro *genjimon* adorna el abanico que lleva abierto Mitsuuji.

Artista: Ichiyōtei Yoshitaki (1841–1899)

Título: **Asagao / Asagao**朝がほ

Serie: 54 capítulos del Genji rústico (nº 4) / Inaka Genji gojūyon jō no uchi
今様けんし五十四帖の内

Xilografía *nishiki-e*, formato *chūban* 26 x 18cm.

Firma: Yoshitaki-ga芳滝画

Editor: Yaoya Zensuke

Fecha: 1869, segundo año de la era Meiji

De nuevo, el actor de teatro kabuki Jitsukawa Enzaburō interpreta al irresistible Mitsuuji en una escena inspirada en el capítulo «Asagao» en la versión de *Genji rústico y falsa Murasaki*. Vestido de morado, el galán contempla a la dama Kikuzaki, que viste de rosa pálido. Mitsuuji se oculta detrás de un biombo, decorado con una típica escena otoñal de plantas bajo la luna llena. Kikuzaki, en el suelo, aparece leyendo, con un rollo apoyado en una mesita de escritorio. El papel de la dama Kikuzaki está interpretado por el actor Ichikawa Kōdanji. Los expresivos rostros muestran los rasgos faciales de cada actor con gran fidelidad, de modo que pueden reconocerse, si bien se acostumbra a poner sus nombres, y el papel que representan, en la propia estampa junto a su figura, en un rectángulo rojo de pequeñas dimensiones.

Artista: Utagawa Kuniyoshi (1797–1861)

Título: **Las clavelinas** / Tokonatsu 常夏

Serie: Comparación de las nubes del Genji con escenas del mundo flotante (nº 26) / Genji kumo ukiyoe awase 源氏雲浮世画合

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Ichiyūsai Kuniyoshi ga 一勇齋国芳画

Editor: Iseya Ichiemon

Sellos de censura: Murata 村田

Fecha: 1846

En la estampa aparecen dos actores de teatro kabuki identificados como Danshichi Kurobei y Ōshima Sagaemon, personajes protagonistas del acto III («Frente a la entrada del santuario de Sumiyoshi») del famoso drama titulado *Natsu matsuri Naniwa kagami* (Festival de verano de Osaka), cuyo argumento resume en un breve texto el escritor Hanagasa Gaishi. Danshichi Kurobei, corpulento y vestido de azul, es un galante justiciero que aparece retorciendo el brazo del malvado Sagaemon por acosar a una joven. Kuniyoshi asocia este enfrentamiento al capítulo «Las clavelinas» del *Genji Monogatari*, en el que Genji se convierte en el protector de una joven de provincias, Tamakazura, hija secreta de una mujer a la que había amado. Las clavelinas están dibujadas en el rollo de caligrafía en la parte superior, junto a este poema del príncipe Genji, en el que compara a su antigua amada y a su hija con dos tipos de flores parecidas: una de ellas, la madre, cultivada; la otra, más asilvestrada.

*No ha cambiado
su delicado color
la clavelina.
¿Cómo no querer saber
sobre el clavel silvestre?*

源氏雲浮世画合

常夏

あそ

此と云ふ

色をいへ

も

加

人々

大鳥佐賀右門

一勇齋
國升方畫

髪結床をきつて髪をうの久衣袴を
さくさくする。作者機軸甚妙あり
梅の難依の立師の料方流出し
藏する團七福を行丈揃ひ
浴衣帷子夏祭のけしけり
とも彼彼川の上とてさうの水小
さげば又都へ心地なま。梅の
糸のさくさく月けきううりおま
常小着能く殊更
又情しをのぞく

花笠翁贊

團七九郎兵衛

元版
伊勢市

Artista: Utagawa Kuniyoshi (1797–1861)

Título: **La hiedra / Yadorigi** 宿木

Serie: Comparación de las nubes del Genji con escenas del mundo flotante (nº 49) / Genji kumo ukiyoe awase 源氏雲浮世画合

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Ichiyūsai Kuniyoshi ga 一勇斎国芳画

Editor: Iseya Ichiemon

Sellos de censura: Murata 村田

Fecha: 1846

La trágica vida del poeta y cortesano del siglo ix Sugawara no Michizane fue el argumento de uno de los dramas teatrales más famosos de Japón, *Sugawara denju tenarai kagami* (Sugawara y los secretos de la caligrafía). En el teatro kabuki, a este personaje histórico se le llama Kan Shōjō, como aparece identificado en la estampa, con una lujosa túnica de seda adornada con flores de ciruelo y un gran abanico. La joven que hay detrás de él, la princesa Kariya, es su hija adoptiva, cuyo matrimonio con un príncipe imperial supone el inicio de la caída en desgracia de este y su injusto exilio y muerte, argumento que resume en la estampa Hanagasa Gaishi. Este episodio se compara en la estampa con el capítulo del *Genji Monogatari* titulado «La hiedra», en el que se produce el matrimonio del príncipe Niou con Roku no Kimi, la nieta de Genji. Esta alianza reforzaba el poder de la familia de Genji en la corte. La estampa se completa con un nostálgico poema procedente de la novela clásica que rememora los buenos tiempos del pasado:

*Bajo la hiedra
el esquivo viajero
encuentra aliento
en los gratos recuerdos
de las noches pasadas.*

Artista: Utagawa Kuniyoshi (1797–1861)

Título: **La práctica de la escritura / Tenarai** 手習

Serie: Comparación de las nubes del Genji con escenas del mundo flotante (nº 53) / Genji kumo ukiyoe awase 源氏雲浮世画合

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Ichiyūsai Kuniyoshi ga 一勇齋国芳画

Editor: Iseya Ichiemon

Sellos de censura: Murata 村田

Fecha: 1846

El célebre drama teatral Sugawara denju tenarai kagami (Sugawara y los secretos de la caligrafía) lleva en su título la palabra tenarai, que significa «práctica de la escritura» o «caligrafía», que también da nombre a uno de los capítulos del *Genji Monogatari*. Esta coincidencia es el pretexto que utiliza Kuniyoshi para relacionar ambas obras en esta estampa. La obra de teatro kabuki dramatiza la vida de Sugawara no Michizane. En el acto IV («Terakoya»), los enemigos de Kan Shōjō (nombre en la obra de Sugawara no Michizane) han ordenado la muerte de su hijo, pero Matsuōmaru, que le es leal, sacrifica a su propio hijo para hacerlo pasar por el otro. Matsuōmaru lleva una espada y viste un kimono con pinos nevados. Genba, con maquillaje rojo en el rostro, fiel discípulo de Kan Shōjō, es testigo de la escena. Podemos imaginar el sacrificio que hace Matsuōmaru por su sentido de la lealtad y el gran dolor de la madre cuando conoce el fatal desenlace que sintetiza en un breve texto Hanagasa Gaishi. En la parte superior se recupera un poema de este capítulo del *Genji Monogatari*:

*Me había echado
a un río de lágrimas
para ahogarme.
¿Quién cerró la compuerta
que detuvo mi muerte?*

Artista: Utagawa Kuniyoshi (1797–1861)

Título: **El puente flotante de los sueños/ Yume no Ukihashi 夢浮橋**

Serie: Comparación de las nubes del Genji con escenas del mundo flotante (nº 54) / Genji kumo ukiyoe awase 源氏雲浮世画合

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Ichiyūsai Kuniyoshi ga 一勇齋国芳画

Editor: Iseya Ichiemon

Sellos de censura: Murata 村田

Fecha: 1846

Kuniyoshi destacó por sus series de estampas de samuráis famosos. Aquí nos muestra a Aoto Fujitsuna, un sensato dirigente de la época medieval que renunció a un importante puesto concedido por el sogún al saber que la causa había sido la revelación de un sueño: le pareció un motivo poco consistente. La elección de un personaje relacionado con un sueño se justifica por el título del último capítulo del *Genji Monogatari*, «El puente flotante de los sueños». El breve texto explicativo de Hanagasa Gaishi contiene alusiones a los sueños, como la parábola taoísta del filósofo que soñaba que era una mariposa (y que dudaba de si realmente lo era) o el refrán japonés en el que se enumeran las tres cosas que dan buena fortuna cuando se sueñan: lo primero, el monte Fuji; lo segundo, un halcón, y lo tercero, unas berenjenas. Frente a lo irracional, Aoto Fujitsuna se nos presenta como ejemplo de la justicia, la moral y la racionalidad. En contraposición, aparece un poema del último capítulo del *Genji Monogatari*:

*Entre montañas
extravié mi camino
queriendo seguir
la guía de un maestro
de las leyes budistas.*

Artista: Utagawa Yoshiiku (1833–1904)

Título: **El festival de los cerezos en flor / Hana no En 花宴**

Serie: Imitaciones actuales del Genji (nº 8) / Imayō nazorae Genji 今様擬源氏

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Ikkeisai Yoshiiku ga 一恵斎芳幾画, con sello Yoshikiri 芳桐

Editor: Ōmiya Kyūjirō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1864, séptimo mes del año de la Rata 子七

Yoshiiku fue uno de los discípulos más aventajados de Kuniyoshi, y en sus trabajos se aprecian ciertas similitudes. *Imitaciones actuales del Genji* nos recuerda a la serie *Comparación de las nubes del Genji con escenas del mundo flotante*, de su maestro, ambas con una estructura parecida: en la parte de arriba, una alusión literaria al *Genji Monogatari* y, en la escena principal, la descripción de algún episodio teatral o histórico relacionado con un determinado capítulo de la novela. En la escena vemos a la princesa Usuyuki, a Sonoe no Saemon y a su lacayo Tsumahei, personajes del drama *Shin Usuyuki Monogatari*. Usuyuki y Sonoe no Saemon son dos enamorados que se reúnen bajo los cerezos en flor, lo mismo que Genji se reunió con una de sus amantes en el capítulo «El festival de los cerezos en flor». De derecha a izquierda, siguiendo el orden japonés, aparece la cubierta con el nombre de la serie, una hoja con el título de la stampa y unas flores de cerezo junto a una copa de sake, otra hoja con un poema *tanka* y, finalmente, una hoja con más texto que hace un comentario a la escena principal. El poema pertenece al *Genji Monogatari*. El príncipe Genji no pudo conocer el nombre de la dama que cortejó y, por eso, escribió:

*¿De quién puede ser
la choza humedecida
por el rocío?
Quiero saberlo, antes de
que la arrase el viento.*

Artista: Utagawa Yoshiiku (1833–1904)

Título: Aoi / Aoi葵

Serie: Imitaciones actuales del Genji (nº 9) / Imayō nazorae Genji 今様擬源氏

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Chōkarō Yoshiiku ga朝霞 楼芳幾画, con sello Yoshikiri 芳桐

Editor: Ōmiya Kyūjirō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1864, séptimo mes del año de la Rata 子七

El justiciero Fukuoka Mitsugi es el protagonista del drama de teatro kabuki *Ise ondo koi no netaba* que se ambienta en Ise, cerca de las famosas rocas sagradas Meoto Iwa que vemos en el mar. Aparece luchando contra los villanos Sugimura Taizō y Kuwabara Jōshirō. El argumento consiste en la búsqueda de una espada embrujada, como en la novela *Genji rústico y falsa Murasaki*. El drama sucede en verano, lo mismo que la pelea que Murasaki Shikibu describió en el capítulo «Aoi» del *Genji Monogatari*. En la novela clásica, los lacayos de Aoi, la celosa esposa de Genji, humillaron a Rokujō, amante de Genji, en un festival estival de la capital. En este capítulo, Genji escribió unos versos pensando en su verdadero gran amor, la joven Murasaki, con quien tenía una relación tan profunda como el océano:

*Veré el progreso
de este pino de costa
que está creciendo
desde la profundidad
de los mares de mil brazas.*

Estos versos aparecen en la parte superior, junto con otra hoja en la que aparece el título con un gorro de cortesano que alude al atuendo de Genji en este capítulo.

Artista: Utagawa Yoshiiku (1833–1904)

Título: **El concurso de pintura / E awase**花宴

Serie: Imitaciones actuales del Genji (nº 17) / Imayō nazorae Genji 今様擬源氏

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Ikkeisai Yoshiiku ga 一恵斎芳幾画 con sello Yoshikiri 芳桐

Grabador: Hori Sashichi 彫 佐七刻

Editor: Ōmiya Kyūjirō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1864, séptimo mes del año de la Rata 子七

El hombre que aparece demacrado en la estampa es el monje Seigen, protagonista de un drama teatral titulado *Sakura hime Azuma bunshō*. Seigen fue acusado de mantener un romance con la joven princesa Sakura, y ambos fueron condenados injustamente al exilio. En realidad, ella no le ama, lo que desespera profundamente al monje, que enloquece obsesionado con la pintura de la joven que cuelga en la pared de su humilde choza. Yoshiiku parodia aquí un certamen imperial de apreciación de pinturas que se narra en el *Genji Monogatari*, en el que Genji exhibe su erudición, su talento pictórico y su delicado gusto artístico. Algunas de las pinturas del certamen las había realizado el propio Genji en los desgraciados tiempos de su exilio en Suma. Genji rememora aquellos tiempos difíciles, sin ningún lujo y lejos de su amada Murasaki, e improvisa este poema:

*Cuando recuerdo
esas tristes lágrimas
en el exilio,
mi llanto es muy profundo,
ahora más que entonces.*

Artista: Utagawa Yoshiiku (1833–1904)

Título: **El puente flotante de los sueños/ Yume no Ukihashi** 夢浮橋

Serie: Imitaciones actuales del Genji (nº 54) / Imayō nazorae Genji 今様擬源氏

Xilografía *nishiki-e*, formato *ōban* 36 x 25 cm.

Firma: Ikkeisai Yoshiiku ga 一恵斎芳幾画, con sello Yoshikiri 芳桐

Editor: Ōmiya Kyūjirō

Sellos de censura: aratame 改

Fecha: 1864, séptimo mes del año de la Rata 子七

乃りのしとつぬるみちをしるべにておもはぬ山にふみまどふかな

Nori no shi to tazunuru michi wo sirube nite omowanu yama ni fumimadofu kana

La última parodia de esta serie de Yoshiiku tiene como protagonista al monje Karukaya Dōshin y al niño Ishidōmaru, personajes del drama de teatro kabuki *Karukaya Dōshin tsukushi no iyezuto*. El monje es, en realidad, Kato Sayemon Shigeuji, antiguo sogún que ha tomado los hábitos budistas y vive en el sagrado monte Koya. Había abandonado a su desagradable esposa y a su hijo, Ishidōmaru. La familia lo buscaba por las montañas, y el niño lo encontró, pero el padre logró convencerlo para que regresara a casa y le permitiera seguir oculto. En el capítulo final del *Genji Monogatari* («El puente flotante de los sueños»), el joven Kaoru, que había sido criado como hijo del príncipe Genji, busca desesperadamente a la dama Ukifune, que se había ordenado monja budista para abrazar una vida contemplativa. Kaoru, perdidamente enamorado, quiso convencerla, sin ningún éxito, de que abandonara el templo y se reuniera con él. Kaoru le enviaba mensajes de amor y, también, el siguiente poema:

*Entre montañas
extravié mi camino
queriendo seguir
la guía de un maestro
de las leyes budistas.*

今様擬源氏 五十四

大尾

夢浮橋
法の師と云ぬる道を
去るまゝ思ふぬは
うとまゝの事

かきくは筑紫松浦任加藤左
門繁氏高野山へ出家せり
二子石童八母と俱ふ父をうむ
御山に登らんときか女をいぬめ
あれは獨父と逢ふ事不知て下り

萱道心

石童丸

新嘉坡
芳菱屋

五久

Una vez finalizada la exhibición de la exposición en los distintos lugares, ésta se pondrá contemplar, de forma virtual, en la *Colección Bujalance* de Google Arts & Culture.

Red Itiner

Google Arts&Culture

**Comunidad
de Madrid**