

La colección de grabados yakusha-e del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Sergio Navarro Polo

Los grabados que se estudian en el presente artículo formaron parte de la colección de grabados japoneses conservados en la antigua Sección de Grabados del Museu d'Art Modern, ahora transferidos al Gabinete de Dibujos y Grabados del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Originalmente, estos grabados fueron estudiados en nuestras Tesis de licenciatura y Tesis doctoral.

Varios términos japoneses definen la relación entre el teatro kabuki y los grabados japoneses de los períodos Tokugawa (1615-1868) y Meiji (1869-1912). Actualmente, se suele utilizar el término "shibai-e" (pinturas de teatro) con el mismo significado que se utilizaba el término "kabuki-e" (pinturas de kabuki) durante el período Tokugawa. Los grabados también eran conocidos en esta época por el término "yakusha-e" (pinturas de actores), que utilizaremos en este artículo.

La gran cantidad de grabados que se ha conservado hasta nuestros días ha permitido establecer una enorme diversidad temática en los grabados "yakusha-e". Por ejemplo, un mismo actor se representa actuando en el escenario, en los camerinos del teatro, en la vida cotidiana, asistiendo a alguno de los eventos que tenían lugar en Edo (la actual Tokyo) o en sus giras teatrales en Kamigata (área de Osaka y Kyoto).

Teatro kabuki y ukiyo-e presentan una evolución paralela, no en vano son dos manifestaciones culturales apoyadas y financiadas por la nueva clase social de la burguesía comercial, en japonés "chonin", que florece en Osaka y Kyoto durante el período Tokugawa.

El teatro kabuki tiene su origen en una danza conocida como "furyu-odori", popular desde finales del siglo XVI. A comienzos del siglo XVII, una vez acabada la guerra civil de unificación, prominentes compañías de bailarinas acudían a Kyoto.

Hacia 1603 una de las más famosas bailarinas, Okuni de Izumo, ejecutó la danza "Kabuki odori" en el recinto del santuario Kitano Tenmangu de Kyoto. Esta danza imitaba la moda y los gestos de los delincuentes juveniles de estos años, de hecho Okuni bailaba con vestidos de hombre. En esos mismos años existía otro tipo de danzas, llamadas "Onna kabuki" (Kabuki de mujeres), que fue prohibido algunos años más tarde por la conducta inmoral de estas bailarinas, de las que Okuni procuró separarse.

Estas danzas se bailaban en las riberas secas del río Kamo, en el distrito de Shijo Kawaramachi, donde se levantarán los futuros teatros para kabuki. Algunas de estas bailarinas eran, al mismo tiempo, prostitutas por lo que el gobierno prohibió en 1629 toda asociación entre kabuki y prostitución. Sustituidas por jóvenes actores, aparece un nuevo tipo de teatro conocido como "Wakashu kabuki".

Sin embargo, estos actores pronto sustituyen a las prostitutas ofreciendo tales servicios, de manera que el gobierno se vio obligado a emitir un nuevo edicto de prohibición de este teatro en 1652, coincidiendo con la muerte del tercer shogun Tokugawa Iemitsu, famoso por su afición hacia los homosexuales y su apoyo a este teatro.

Esta doble prohibición posibilitó en 1653 la llegada al teatro kabuki de actores maduros, conociéndose con el nombre de "yaro kabuki", antecedente directo del teatro kabuki actual. La llegada de estos actores coincide con la era Genroku (1688-1704), época de máximo esplendor de la cultura japonesa durante el período Tokugawa. El teatro floreció en las tres grandes ciudades: Edo, Osaka y Kyoto y por emulación en otras localidades y provincias se establecieron pequeños teatros.

Sakata Tojuro y Serizawa Ayame dominan los teatros de Kamigata e Ichikawa Danjuro y Nakamura Shichisaburo son las principales estrellas en los teatros de Edo. Una clara diferencia entre el teatro de Kamigata y de Edo se comienza a perfilar en estos años. Un estilo suave y refinado, casi amanerado, conocido como "wagoto", basado en ciertos caracteres masculinos de escenas de amor predominante en Kamigata. Es un estilo realista que proviene de los dramas de cortesanas, muy apreciados en Osaka y Kyoto. En el "aragoto", un estilo rudo y violento distintivo del teatro de Edo, predomina un tipo de héroe en el que se han exagerado de manera irreal los valores sobrehumanos.

Una fecha clave para el desarrollo del teatro en Edo y Kamigata es 1673, cuando Ichikawa Danjuro V interpreta el papel de "Kintoki" en la obra "Shitteno osanadachi" en el teatro Nakamura de Edo y crea el estilo aragoto. Se cree que en 1678 Sakata Tojuro interpreta el papel de Izaemon en la obra "Yugiri nagori no shogatsu", comenzando las representaciones en estilo wagoto.

Los años posteriores a la era Genroku, la llamada era Kyoho (1716-1736), sumen al kabuki en un progresivo manierismo, pero también en una mayor sofisticación. Durante estos años comienza a recibir una fuerte influencia literaria del teatro bunraku creado en las mismas fechas y muy popular en Osaka. Hacia mitad del siglo XVIII se inventan muchas de las nuevas técnicas utilizadas en el kabuki moderno, como el escenario giratorio, la pasarela “hanamichi”, las trampillas y el mecanismo para elevar a los actores.

El último e importante dato del kabuki durante estos años es el progresivo desplazamiento del centro del kabuki de Kamigata a Edo, hecho que supone una progresiva pérdida de la iniciativa teatral en Osaka y Kyoto y una mayor influencia del teatro en Edo.

Los primeros años del siglo XIX, eras Bunka y Bunsei (1804-1830), marcan un nuevo florecimiento del teatro kabuki en las tres grandes ciudades de Japón. Las giras de los más importantes actores, como Nakamura Utaemon III, Sawamura Sojuro III y Bando Mitsugoro III, la competencia entre las grandes compañías teatrales, la generalización de las representaciones en edificios religiosos hicieron extremadamente popular el kabuki durante estos años.

Nuevos dramaturgos, como Namiki Gohei I en Kamigata y Sakurada Jisuke y Tsuruya Nanboku IV en Edo, ayudaron a este florecimiento. Fueron particularmente celebradas las historias de fantasmas, como “Tokaido Yotsuya kaidan”. Se trata de obras basadas en hechos reales y contemporáneos que incluyen elementos fantásticos ampliamente conocidos por el público.

La figura principal en el campo del “ukiyo-e” (grabados en madera), refiriéndonos a la cronología de los grabados conservados en esta colección, es Utagawa Toyokuni, quien cambió su propio estilo durante este período, evolucionando desde un estilo que hacía énfasis en la individualidad del actor a otro en el que predomina la asociación del actor con el teatro, aumentando considerablemente la producción de dípticos y trípticos frente a los grabados de una sola hoja en su primer estilo.

Uno de sus mejores discípulos es Utagawa Kunisada (1786-1864), llamado Toyokuni III. Kunisada añade al marcado perfil en el dibujo de su maestro una originalidad y creatividad que le alzan al liderazgo en la escuela Utagawa.

Fig. 1. U. Kunisada. Nakamura Utaemon IV interpretando la danza Hikinuki Sanbaso. 1841. MNAC/GDG/1753/G

La carrera artística de Kunisada es casi incalculable atendiendo a la cantidad de obras realizadas y muy variada en cuanto a la temática, pero no siempre logra mantener un mismo nivel de calidad. No obstante, Kunisada es el dominador del grabado teatral en la segunda mitad del siglo XIX. La colección del Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva una interesante muestra de la obra de este artista.

Una de las obras de mayor calidad representa al actor Nakamura Utaemon IV (1798-1852) en la danza “Hikinuki Sanbaso”, interpretada en el teatro Ichimuraza de Edo en enero de

Fig. 2. U. Kunisada. Bando Mitsugoro IV en el papel de "Tofuya Sanbu". 1833. MNAC/GDG/2260/G

1841 (fig. 1). Utaemon cambiaba de kimono durante la ejecución de la danza.

Durante el segundo cuarto del siglo XIX hubo una gran rivalidad entre los actores Utaemon IV y Bando Mitsugoro IV (1800-1863), a quien podemos ver interpretando el papel de "Tofuya Sanbu" (fig. 2) en la obra "Take no Haru Yoshiwara

Fig. 3. U. Kunisada. Namban joruri mitate. 1847-1848. MNAC/GDG/1748/G

suzume", que se representó en el teatro Kwarazakiza de Edo en septiembre de 1833.

Una interesante variante de los grabados de teatro son los "mitate-e" (pinturas de imitación) en las que los actores se representan en lugares famosos, como personajes legendarios o en papeles que no interpretan en la fecha de publicación del grabado. Varios grabados "mitate-e" se conservan en esta colección.

"Namban joruri mitate" (fig. 3) toma su título de un estilo de balanceo de la mano derecha y el hombro mientras se adelan-

Fig. 4. U. Kunisada. Eijumitate juninotoko. Benkei Dazaemon. 1847-1848. MNAC/GDG/2005/G

ta el pie derecho y la misma operación para el lado izquierdo. Este estilo es muy utilizado por la escuela de danza Shigayama.

Otra famosa serie de Kunisada es "Eijumitate juninotoko" (fig. 4) en la que se representan diez actores interpretando otros tantos papeles de "otokodate", un héroe popular protector de los débiles frente a los villanos. En el caso del grabado de esta colección se representa a "Benkei Dazaemon".

Fig. 5. U. Kunisada. "Yuranosuke", "Kumagai" y "Jiraiya". 1854. MNAC/GDG/2006/G

Un tercer grabado representa a tres actores interpretando tres conocidos papeles correspondientes a diferentes obras. Estos papeles son, de derecha a izquierda: "Yuranosuke", líder de los 47 ronin (samurai sin jefe) en la obra "Kanadehon Chushingura"; "Kumagai", en la obra "Ichinotani futaba gunki", basada en la guerra entre los clanes Taira y Minamoto; "Jiraiya", quien aparece en diversas obras relacionadas con la venganza de los hermanos Soga (fig. 5).

Del período de la Reforma Tempo se conservan varios grabados en esta colección. La fig. 6 representa al actor Ichikawa

Fig. 6. U. Kunisada. Ichikawa Kondanji IV en el papel de "Oba Omine". 1855. MNAC/GDG/2259/G

Kondanji IV (1812-1866) interpretando el papel de "Oba Omine" en la obra "Ise ondo koi no minato", cuya primera representación tuvo lugar en mayo de Ansei 2 (1855) en el teatro Nakamura de Edo.

La fig. 7 representa a dos actores "onnagata" en los papeles de "Terutehime" y de "Koshimoto Kaoyo". Tras la prohibición del Onna kabuki los papeles femeninos tenían que ser realizados por actores varones especializados en este tipo de actuación. Reciben el nombre de "onnagata" e interpretan

Fig. 7. U. Kunisada. "Terutehime" y "Koshimoto Kaoyo". 1847-1848. MNAC/GDG/2004/G

papeles femeninos y papeles masculinos de personas de carácter suave.

Durante este período estuvo prohibido que el nombre de los actores apareciese escrito en los grabados, motivo por el que sólo aparece el nombre del papel interpretado en los cartuchos que hay junto al actor.

Hasegawa Munehiro (activo entre 1848-1867) es un artista que trabaja en Kamigata. Discípulo de Utagawa Hirotsada

Fig. 8. H. Munehiro. Bando Hikosaburo V en el papel de "Ran no kata". 1859. MNAC/GDG/2047/G

(activo entre 1820-1860), apenas se conocen datos sobre su vida. La obra de Munehiro representa al actor Bando Hikosaburo V (1832-1877) interpretando el papel de "Ran no kata" en la obra "Gishinden yomikiri koshaku", una de las muchas versiones de la conocida "Kanadehon Chushingura". Esta obra se representó en el teatro Shijo Kitagawa Shibai de Kyoto en mayo de 1859 (fig. 8).

Bibliografía consultada:

- M. Gunji, J. Suzuki, H. A. Link, *Kabuki through the Theatre Prints: Collection of the Honolulu Academy of Arts. James A. Michener Collection*, Tokyo, 1990.
- A. S. Halford, *The Kabuki Handbook*, Tokyo, 1972.
- Kokuritsu gekijo shozo. *Shibai hanga to zuroku*, 5 vols., Tokyo, 1979-1991.
- E. Lancman, J. Raz, *Kabuki Prints, Ukiyoe, Yakusha-e*, Tel-Aviv, 1983.
- S. Miyage, *The kabuki Drama*, Tokyo, 1961.
- M. Narazaki, M. Ozawa, S. Kikuchi, J. Suzuki, Sugimoto, *Utagawahaten*, Tokyo, 1986.
- S. Navarro Polo, *Catalogación histórico-crítica de los grabados japoneses del Museo de Arte de Cataluña*, Tesis de licenciatura inédita, 1983.
- S. Navarro Polo, *Obra gráfica japonesa de los periodos de Edo y Meiji en los museos y colecciones públicas de Barcelona*, Tesis doctoral inédita, 1987.
- J. Nojima, *Kabuki jinmei jitten*, Tokyo, 1988.
- J. Suzuki, "Kunisada, Kuniyoshi, Eisen, Eizan, Sadahide hoka", a *Ukiyo e taikē*, X, Tokyo, 1974.