

源九郎義経

EXPOSICIÓN REDITINER

El espíritu del samurái

Estampas japonesas de honor y valor

一
芳
艶
山

Cultura
Comunidad de Madrid
#expo_reditiner

甘平屋

El espíritu del samurái
Estampas japonesas de honor y valor

元田影長
小長

ÍNDICE

- 7 Prólogo
- 9 Introducción
- 11 Estampas de le exposición

Prólogo

La exposición “*El espíritu del Samurái. Estampas japonesas de honor y valor*” está formada por grabados ukiyo-e, 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 2025.

Los grabados ukiyo-e son xilografías, realizadas mediante planchas de madera. Los japoneses desarrollaron desde el siglo XVII una técnica llamada nishiki-e, que permitía hacer grabados en múltiples colores. La parte artística de los grabados le correspondía al pintor, que era contratado por el editor 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.

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.

Los textos que aparecen en este catálogo han sido realizados por el profesor David Almazán, comisario de la exposición, para 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 para una mejor comprensión de la misma.

Emilio Bujalance

Introducción

Los samuráis gobernaron Japón durante gran parte de su historia. Por siglos, su código de honor se consolidó como el modelo de conducta de los japoneses. Los samuráis servían a su señor con una lealtad sin límites y un valor irreprochable; eran hombres valerosos que no temían luchar hasta la muerte en el combate. También hubo mujeres samuráis (*onna musha*), como la famosa Tomoe Gozen. Estos guerreros y guerreras eran lo más parecido a lo que hoy son los superhéroes.

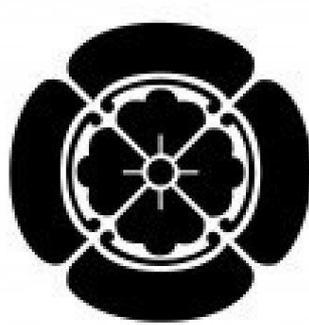
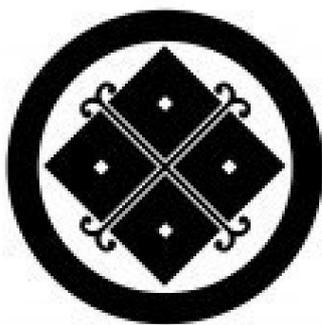
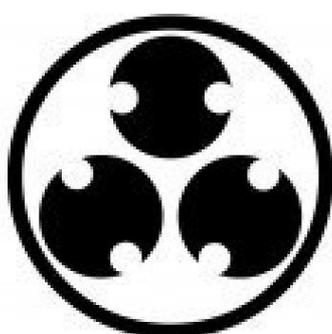
Desde el periodo Edo (1615-1868), los artistas del grabado popularizaron las grandes hazañas de los más sobresalientes guerreros. Estos grabados se llaman *ukiyo-e* y estaban hechos para entretener al gran público. Los *ukiyo-e* que muestran guerreros se denominan *musha-e*. En las estampas teatrales (*yakusha-e*) también podemos ver a actores de kabuki interpretando a famosos samuráis.

Esta exposición presenta una selección de cuarenta y cuatro grabados originales *ukiyo-e* de la colección Bujalance, entre los que destacan los de los artistas de la escuela Utagawa, especialmente los de Kuniyoshi. En estas estampas, de excelente dibujo y magnífico colorido, podemos ver a algunos de los más célebres personajes de la historia japonesa —como al brillante militar Minamoto Yoshitsune, gran héroe del cantar épico *Heike Monogatari*— y a muchos de los samuráis que lucharon por la unificación de Japón en el siglo xvi. Otra parte destacada es la famosa venganza de los cuarenta y siete leales que vengaron la injusta muerte de su señor a comienzos del siglo xviii o el ocaso de los samuráis en la segunda mitad del siglo xix. Todo un recorrido gráfico por la apasionante historia de los samurais sus combates, sus técnicas, sus armaduras, sus armas, sus monturas, sus emblemas heráldicos y sus costumbres.

David Almazán Tomás

Comisario

Estampas de la exposición

Katsukawa Shuntei 勝川春亭 (1770-1824)

Las rebeliones Hōgen y Heiji: la batalla del palacio de Rokuhara
1806

A mediados del siglo XII, las rebeliones Hōgen y Heiji iniciaron la rivalidad de los clanes Taira y Minamoto, cuyos enfrentamientos supusieron el ascenso de los samuráis en la política japonesa. En el centro de la imagen aparece Taira no Shigemori, hijo mayor del regente Taira no Kiyomori, que en 1159 resistió el asalto de los Minamoto en el palacio de Rokuhara. La mariposa del toldo representa el emblema heráldico del clan Taira.

Utagawa Sadahide 歌川貞秀 (1807-1879)

Kagekiyo en el memorial del Gran Buda

(1843-1847)

El monje guerrero Kagekiyo, del bando del clan Taira, trató de atentar contra la vida de Minamoto Yoritomo armado con una alabarda o *naginata* en el pabellón del Gran Buda del templo Tōdaiji en Nara. El ataque no tuvo éxito y, finalmente, Yoritomo se impuso en la guerra Genpei y se convirtió en jefe militar de todo Japón.

Utagawa Yoshitsuya 歌川芳艶 (1822-1866)

Como preparación para el asalto de la fortaleza de los Taira en Ichi no Tani, el señor Yoritomo divide como entrenamiento a sus fuerzas en dos bandas de lanceros comandadas por Yoshitsune y Noriyori

1847-1850

En el centro, el líder Minamoto Yoritomo, que acabaría siendo el sogún de Japón, prepara a sus tropas para una batalla decisiva contra su clan enemigo: el clan Taira. En el grupo de la derecha, con un tamaño destacado, aparece Yoshitsune, vencedor de la batalla de Ichi no Tani. La infantería practica las tácticas de combate con lanzas de entrenamiento.

Utagawa Yoshitora歌川芳虎 (1836-1880)

Yoshitsune cruza el mar hasta Ezo

1843-1847

La incesante persecución por parte de Yoritomo terminó con la muerte de Yoshitsune, aunque algunas leyendas —como la que recoge esta estampa— nos dicen que logró escapar partiendo en barco a la lejana isla norteña de Ezo (actual Hokkaido).

Utagawa Yoshitsuya 歌川芳艶 (1822-1866)

Minamoto no Kurō Yoshitsune

h. 1850

El gran héroe de la guerra Genpei (1185) fue Minamoto Yoshitsune, hermanastro del caudillo Yoritomo, quien, celoso de sus triunfos, acabó acusándolo injustamente de alta traición. Yoshitsune, héroe épico del cantar *Heike Monogatari*, aparece vestido de general, con armadura, casco, espada, flechas y bastón de mando. En el pecho lleva el estandarte heráldico del clan Minamoto: tres flores de genciana sobre hojas de bambú.

源九郎義経

一平
義経
山

Utagawa Toyokuni I 歌豊国川 (1769-1825)

Kiso Yoshinaka y Tomoe Gozen

1815-1825

El guerrero Kiso Yoshinaka (1154-1184), del clan Minamoto, atacó con éxito la capital Kioto y echó al clan Taira. Como no aceptó el liderazgo de Yoritomo, fue declarado traidor. Sus días acabaron en la batalla de Awazu en 1184. En la estampa aparece vestido con armadura y bebiendo el sake que le ofrece su inseparable compañera Tomoe Gozen (1157-1184), una destacada mujer samurái.

Utagawa Yoshitsuya 歌川芳艶 (1822-1866)

Tomoe Gozen

1867

Tomoe Gozen (1157-1184), esposa de Kiso Yoshinaka (1154-1184), no fue solo una hermosa mujer de blanca piel, cabello largo y bellas facciones, sino que, como relata el cantar épico *Heike Monogatari*, también era una excelente arquera y una jinete sin igual. Así aparece en esta estampa, en la que muestra su habilidad a lomos de su corcel y lleva una gran rama de pino para luchar hasta el último aliento contra sus enemigos.

巴御前

栗津
あまの和田
あまの和田の大木をとりて
あまの和田の石中をとりて
あまの和田の石中をとりて

一騎
芳彦

桐
彦

Utagawa Hiroshige 歌川広重 (1797-1858)

El encuentro de Hakoōmaru con Kudō Saemon, de la serie Soga Monogatari ilustrado

1845-1846

El *Soga Monogatari* es una de las grandes historias de venganza de la épica nipona del siglo XII. Cuenta la historia real de los hermanos Soga (Gorō y Jūrō), quienes dieron muerte al samurái que había asesinado a su padre cuando eran niños. En la estampa vemos el violento encuentro del malvado Kudō Saemon con Gorō, conocido de pequeño como Hakoōmaru.

曾我物語圖會

箱王丸八母がさうくひして
 衆にせん箱根山の別當
 頼朝彼寺に在つる小右衛門
 下富社春詣の節工藤
 祐經御供小列箱王と族
 の名對面をり赤木造の
 短刀をさし出ゆも七
 つひ々時小箱王
 僅八歳心中小
 思ひ多八俱天敷
 天の父の答に成入
 をまゐるゝ二万の
 心を合せ必此奴を
 討つと憤怒の色ハ
 怒の自然二面ト
 あつれり蛇子而
 知其機ハ具示を帝
 さう七ののり
 略傳雷の鹿ト
 柳下亭種員筆記

Utagawa Kunisada 歌川国貞 (1786-1865)

Soga Monogatari

1844

Los hermanos Soga (Gorō y Jūrō) se conjuraron desde niños para vengar la muerte de su padre. En esta ilustración vemos, en una elegante estancia con un biombo y una armadura, la ceremonia de celebración de la mayoría de edad de Gorō, al que una dama sirve sake. En el otro extremo, vestido de manera similar, está su hermano Jūrō. En el centro, vestido de negro, figura el gran dirigente militar Hōjō Shirō Tokimasa.

Utagawa Kunisada 歌川国貞 (1786-1865)

Soga Gorō Tokimune

1846

Una noche, cerca del monte Fuji, en el campamento de Minamoto Yoritomo, los hermanos Soga llevaron a cabo su venganza. Esta historia fue llevada al teatro en innumerables ocasiones. En la estampa, un actor de teatro kabuki, con su característico maquillaje, interpreta al gallardo Soga Gorō Tokimune. Katana en mano y sin miedo a la muerte, se dispone a matar a Kudō Saemon, el asesino de su padre. Su hermano murió en el intento y él fue condenado a muerte por su crimen. Aun así, su conducta se consideraba un ejemplo de lealtad y piedad filial

Utagawa Toyokuni I 歌豊国川 (1769-1825)

Matano Kagehisa

1817

Matano Kagehisa fue un fornido samurái del siglo XII. En el *Soga Monogatari* se relata su encarnizado combate de lucha sumo contra el padre de los hermanos Soga. En otras crónicas medievales se narran sus fieros combates contra otros guerreros, en especial con Sanada Yoshisada. Murió en la batalla de Shinohara en 1183. En la estampa aparece con su atuendo habitual, protegido por una armadura, con el arco y con la espada.

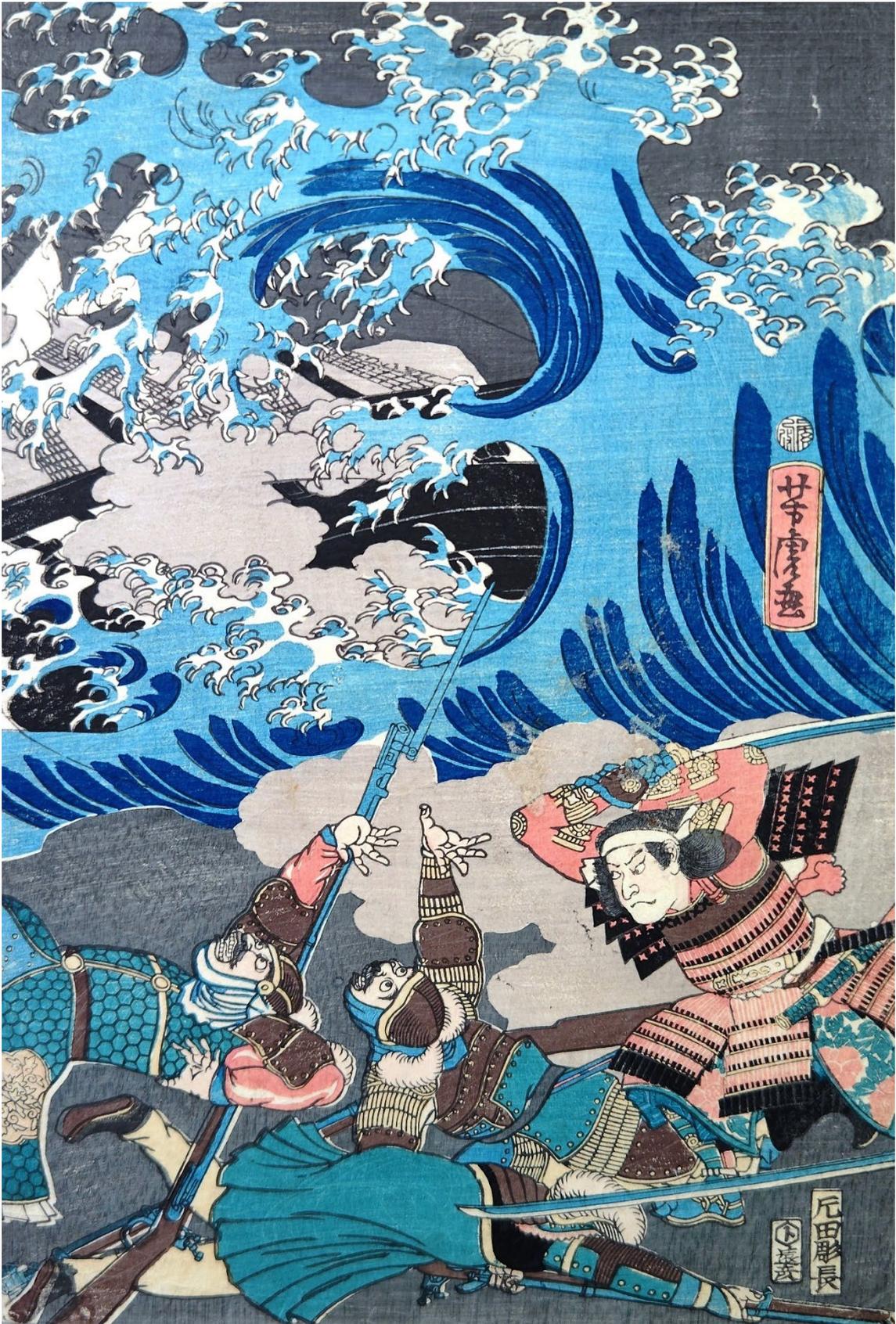

Utagawa Yoshitora歌川芳虎 (1836-1880)

Crónicas de Nichiren: la expulsión de los mongoles

1863

En 1274 y en 1281, el Imperio mongol intentó conquistar Japón. Los kamikazes o tifones hundieron la flota invasora. Por tierra, los samuráis lucharon con bravura e impidieron el desembarco de los mongoles. Desde Corea hasta Europa, nadie había podido vencerlos, pero los samuráis japoneses consiguieron derrotarlos.

甘茶屋

元田彫長

Utagawa Toyokuni I 歌豊国川 (1769-1825)

El actor Ichikawa Ichizō como Satō Masakiyo

1810

Las grandes hazañas bélicas de los samuráis de la Edad Media sirvieron de material dramático para las obras del popular teatro kabuki, cuyos actores eran ídolos de masas. En esta estampa aparece el actor Ichikawa Ichizō (1777-1827), que había nacido en Osaka, pero que también triunfó en los escenarios de Edo, la capital. Interpreta al samurái Satō Masakiyo, nombre que se usaba en el teatro para evitar la censura y referirse a Katō Kiyomasa (1562-1611), uno de los señores de la guerra del periodo Sengoku.

Utagawa Kuniyoshi 歌川国芳 (1797-1861)

Matsumoto Mokusuke, de la serie Valerosos generales de las provincias de Kai y Echigo: los veinticuatro generales del clan Uesugi

Kuniyoshi fue el artista que más se dedicó al género de las estampas de guerreros o *musha-e*. Muchos de sus discípulos también hicieron grabados épicos. Agrupó a los samuráis de las principales guerras en series que retrataban a los protagonistas individualmente, ilustrando sus biografías. Este general que lleva un cañón es Matsumoto Mokusuke, que estuvo al servicio de Uesugi Kenshin, el Dragón de Echigo.

甲越勇將傳 上杉家 廿四將

松本全助 一軍需 國士万歳

一軍需 國士万歳 國士万歳

全助は上杉彈正少弼種虎入道
 鎌信の猛臣なり
 砲術最過絶して百発
 百中なり軍功あま
 りりと云ども就中
 永録曰平酒也し
 八月川中嶋を甲越
 一十は將のうち小
 雷名と畏うせしる信玄公の
 舎弟を武田左馬之助
 信繁をまゝく勇卒小軍配
 をまといがけと嘯と
 打ハアやまゝ灰して脇壺以
 うち抜たり
 今今双の剛將なまども
 耐ぐく終ふ戦死
 志みいしとあり此松本
 全助が砲術ハ
 甲越小なと者
 志

一筆 筆 志

Utagawa Kuniyoshi 歌川国芳 (1797-1861)

Hori Ranmaru Nagayasu, de la serie *Biografías de los héroes de la Gran Pacificación*

1848-1850

En tiempos de Kuniyoshi gobernaba el clan Tokugawa, que había llegado al poder tras las guerras del periodo Sengoku. Por esa razón, a la hora de tratar esta época en los grabados había cierta censura: las acciones se solían ambientar en un tiempo lejano y también se cambiaban ligeramente los nombres de los personajes históricos. Hori Ranmaru Nagayasu representa en realidad a Mori Ranmaru Nagasada (1565-1582), un gobernador de la confianza del caudillo Oda Nobunaga, con quien murió en el ataque del traidor Akechi Mitsuhide en el templo Honnōji. Esta estampa es la n.º 17 de la serie, cuyo título aparece en un rótulo rojo con forma de calabaza, emblema del carismático Toyotomi Hideyoshi, rival de los Tokugawa.

太平記英勇傳

保里蘭丸永保

蘭丸、大名家の功臣保里三左門吉成之男
 たり、士傳て智勇人の勝無類の美里あり、
 春永深く愛し、玉ひ昼夜御側にお伺ひ、高智
 道秀響言應使くの時、主君の意違ひ、
 息従ふ命と打擲玉、不武功大身の道秀を
 面、猶藤原の中、蘭丸衆お抽て、鎌刃と擧
 高智、頭上と散り、撃つる鳥帽子、破頂
 より血流、變駭し、是全趣意死む、
 道秀を領する、近州志智郡、永保が三左門、
 曰、蘭丸、主君を奉じ、高智
 承引せ、
 依君の命、幕斯、
 道秀、系、
 又、頂の君、思、
 蘭丸、高智の軍、
 宅、兵、
 蘭丸、

一家略傳史
 柳下亭種員記

一、
 二、
 三、

交

Utagawa Kuniyoshi 歌川国芳 (1797-1861)

Shinano Sakon Tomoyuki, de la serie Biografías de los héroes de la Gran Pacificación

1848-1850

En esta estampa aparece identificado como Shinano Sakon Tomoyuki un samurái histórico que en realidad se llamaba Shima Sakon Tomoyuki. Está reclinado en el suelo, haciendo una ofrenda de su alabarda o *naginata*, un arma blanca muy utilizada por los samuráis. Fuerte, valiente y leal, murió por arma de fuego en el año 1600, en la batalla de Sekigahara, luchando bajo el mando de Ishida Mitsunari contra el clan Tokugawa. Esta estampa es la n.º 25 de la serie.

太平記英勇傳

品之佐近朝行

大和国主梶井順貞の智臣なり其主順貞善て登喜と断金の
 の因りて登喜運謀の後我子と入質して味方とせん事と
 頼む順貞運と計て洞ヶ峠に依り佐近朝行とて釜ヶ峠
 の陣に使へし朝行彼地ふ至て大將中浦に謁し告る中
 登喜善て主へ順貞と入魂とふよる此度の合戦は味方
 とはなふ余りとて争運臣に與力仕らん君御出馬にゆ
 順貞其時手勢とて登喜を旗本切入申へき由言上
 の為其の使節とて差越ゆと慇懃に述べし惣大將も
 大和勢の運と勇を察しあるが態と言幣の色とて
 順貞厚志深く感心せり汝の名にまこと佐近朝行
 ろうと率引出物せん白柄銀の経巻しる長刀
 一振と與へ彼所ふ合戦の折柄此長刀とて運徒と
 討て高名せしむるをば朝行面目と施し
 件の一振と携へ洞ヶ峠の陣所に候り順貞に斯
 告る中浦既お淀堤に合戦の刻登喜と勇臣
 兼藤代郎順貞の村陣切込大將順貞危
 かしと依近朝行傍におる彼と會止此長刀と
 以て代郎と討取比類多し手柄と強き後故
 めて順貞と退身は江州佐和の城主何某
 み住智勇と震て名と後世に止めり

一家略傳史

卯下其子陣冒記

一三勇齋
 國一廿万画

交

Utagawa Kuniyoshi 歌川国芳 (1797-1861)

Kido Takuzaemon Nagachika, de la serie ***Biografías de los héroes de la Gran Pacificación***

1848-1850

El histórico samurái Kido Sakuemon, aquí llamado Kido Takuzaemon Nagachika, pone todas sus fuerzas en romper una reja haciendo palanca con unos arcabuces que ha unido con unas cuerdas. Su objetivo era asaltar por sorpresa un castillo asediado en Corea, lo cual permitió una gran victoria, como dice el texto de Ryūkatei Tanekazu que acompaña la imagen.

太平記英勇傳

木戸宅左衛門長近

木戸長近肥後國宇田の城主古丹智幸高之勇臣なり智勇無双にして幸高に仕戦功枚挙し異國八年の在陣力戦數ヶ度の中も古丹智之手忠州より東大門と望く發向す彼所に至り其要害堅固かと容易に進入事能はず宅左衛門生捕の者に察知を遂に東之方廻りて水濶わのて鐵の格子を以て鑿り宅左衛門是を以て鐵炮之臺を脱し筒と數十本繩とを以て彼格子の透し推入金剛力を出て押倒せば古丹智も固き水門も忽ち崩れ古丹智惣軍此所より入斬時小王城と衆幸高諸軍の勝し大手柄と頭し長近が勇に依りたりと

一家略傳史
柳下其謹員記

一勇力齋
國三万色

Utagawa Yoshiiku 歌川芳幾 (1833-1904)

Nakagawa Sehei Kiyohide, de la serie Biografías de los héroes de la Gran Pacificación

1867

Utagawa Kuniyoshi tuvo varios discípulos que continuaron con la tradición de dibujar estampas de guerreros. Uno de los más brillantes fue Yoshiiku, quien hizo una variación de la serie de su maestro *Biografías de los héroes de la Gran Pacificación* con un estilo muy parecido. Nakagawa Hidehide (1542-1583) fue un valiente vasallo de Nobunaga. En 1572 dio muerte a Wada Koremasa en la batalla que aquí se representa. En la estampa, a este samurái se le llama Nakagawa Kiyohide para evitar la censura. lucha con una lanza y lleva a su espalda un estandarte en el que anuncia su nombre y la intención de matar a su enemigo. Esta estampa es la n.º 17 de la serie.

山今亭有人記

太平記英勇傳

中川瀨兵衛清秀

中川瀨兵衛清秀
討和野田

荒木村重の甥
船池田勝政の庶子
下り後村重と俱に
信長に従ひ芥川の城主
和田惟政はも勇悍の將である
衆を拒言て是を撃ち其他軍功比類
ありぬ天正八年信長播州三木に清秀
を討ち其子秀政は信長自らを討つを斯迄
恩顧に預るりのうへ山崎の戦は高山友祥と
先鋒と率ひ勲功尚群れ秀より莫遮同き

一惠齋芳幾筆

十七

Utagawa Yoshiiku 歌川芳幾 (1833-1904)

Asahina Yatarō Yasuuji, de la serie ***Biografías de los héroes de la Gran Pacificación***

1867

En primera línea de combate, los generales colocaban sus sillas de mando para dirigir la batalla. Así aparece el samurái Asahina Yasumoto, aquí denominado Asahina Yatarō Yasuuji. Fue un vasallo del clan Imagawa y, al final de su vida, del clan Takeda. Viste armadura completa, con un casco con cuernos de demonio, y en la mano derecha porta una lanza o *yari*. Esta estampa es la n.º 20 de la serie.

太平記英勇傳

朝比奈彌太郎

泰氏

今川家
 世々の老臣
 主家断絶はつら
 諸侯高録を以て
 招くとつゝも氏真を
 止つゝりきつびす
 渠をたもたふは是処
 彼所は流浪しむる
 今川の再興をねむる氏真
 暗愚ありて僻みく天正三年
 長篠の戦ひを見舞として三洲へ赴り
 甲州の猛将内藤昌豊を討つるぬ
 興領三忠臣の一固り

秀月亭主人記
 二十
 朝比奈樓外
 畫

Utagawa Yoshiiku 歌川芳幾 (1833-1904)

Negoro Komizucha, de la serie ***Biografías de los héroes de la Gran Pacificación***

1867

Komizucha fue un monje budista de la secta Shingo del tempo de Negoro. En el Japón del siglo XVI, los monjes guerreros o *shōhei* lucharon por sus intereses terrenales y se enfrentaron a las tropas de los unificadores de Japón, como Nobunaga y Hideyoshi, siendo este último quien destruyó e incendió el templo de Negoro en 1585. La escena nos muestra esa última batalla, con Komizucha — vestido de monje, pero con protecciones— aplastando con su hercúlea fuerza a un vasallo de Hideyoshi al tiempo que se prepara para propinar a otro samurái un buen estacazo con una gran maza o *kanabō*. Esta estampa es la n.º 41 de la serie.

太平記英勇傳

根來 小水 茶

紀州根來寺の僧ホ世のふれに
來ト亡命の徒を
聚て近邑と掠め
威之國中に
狛柴秀長和紀二州
と定ふ及び使者を送て
命と拜とをきしと言
むるに却て使者を罵る秀吉
怒てこれを伐し心小水茶へ
一揆に冠する剛勇此がために
奇心死傷教志色びせり
清正の臣木村井上齋逆と終み
小水茶と討取る

山今亭有人

一惠齋芳幾筆

四十一

Utagawa Yoshiiku 歌川芳幾 (1833-1904)

Shiōten Tajima no kami Masataka, de la serie ***Biografías de los héroes de la Gran Pacificación***

1867

El traidor Akechi Mitsuhide estuvo acompañado por su vasallo Shiōten Masataka en el asalto al templo Honnōji en el que obligaron a Oda Nobunaga a quitarse la vida. Tras esta acción, el rival más temible de Mitsuhide era Hideyoshi, por lo que le encargó a Shiōten Masataka la misión de eliminarlo. Aunque intentó localizarlo por todos los medios, Hideyoshi se pudo esconder y salvar la vida. Masataka fracasó y Hideyoshi acabó siendo el gran líder de la unificación de Japón. Esta estampa es la n.º 47 de la serie.

太平記英勇傳

四王天但馬守政孝

政孝、武州見王黨庄野家長が孫
 光秀の仕を武勇絶倫の士あり明石
 義太夫と俱命と奉つて尼ヶ寄に
 赴て秀吉と侯察のどく唯騎
 敵先下とせむるを政孝
 不意に起て秀吉に迫り己の
 危急ありが原來英智は及
 せぬ尾筒と揚て東馬と放つ
 件馬と深田に投入追く
 廣徳寺に入隈なく素りと
 むれども其所在とあり
 折つて清正とあつて
 是れ來り但馬に逢て故や
 同ふ政孝偽言て
 秀吉を討て
 との清正怒り
 但馬に追ふ
 父方陣の剛の者
 少時勝負ありしが
 遂に清正討れり

山公亭有人記 四七一 惠齋方幾筆

Utagawa Yoshiiku 歌川芳幾 (1833-1904)

Shihōden Matabei Masasaki, de la serie ***Biografías de los héroes de la Gran Pacificación***

1867

Shiōden Mabei Masasaki, denominado aquí Shihōden Matabei Masasaki, fue otro de los traidores que acompañaron a Akechi Mitsuhide en el asalto al templo Honnōji en 1582 que supuso la muerte de Nobunaga. Para derribar la puerta en el asalto de este templo, el fortachón de Masasaki arrojó una pesada roca. Esta estampa es la n.º 52 de la serie.

太平記英勇傳

但馬守 今婿 子武 勇結 倫の 士 香 本能 寺 押寄 堀 入 鎧長刀 寄手左右

弄舟亭有人記

朝敵揚芳旗車

五十二

四王天 又兵衛 政明

一丈余の大石を 時に又兵衛 微塵にまろころ空此時十八才とを

Utagawa Yoshiiku 歌川芳幾 (1833-1904)

Hayashi Hanshirō Taketoshi, de la serie *Biografías de los héroes de la Gran Pacificación*

1867

Los samuráis luchaban con total entrega en sus combates. En la batalla de Uchidenohama (1852), el samurái Hayashi Hanshirō Taketoshi anunció que se llevaría al infierno a todos los enemigos con los que se cruzara y comenzó a combatir sin miedo a las flechas ni a las estocadas. En esta estampa, la n.º 59 de la serie, aparece al final del combate, ya perdido, arrastrando a un par de samuráis rivales al fondo del lago Biwa para llevárselos a la muerte con él.

太平記英勇傳

林半四郎政俊

五十九

明智左馬の臣力量數十人に對せり山崎の戦いあり主人の俱不安土にありが光春戦ひ心りとあつく手勢と卒一援兵も起り半途よして堀秀政の出會ふ軍亂て挑戦せし從ふ兵士皆討れ光春湖にのりここの武俊今これありと獅子あんとん内怒とありあははしく敵を投退くとともに湖水を飛入し實目さるべきをあり

Utagawa Yoshiiku 歌川芳幾 (1833-1904)

Niwa Gorōzaemon Nagahide, de la serie ***Biografías de los héroes de la Gran Pacificación***

1867

Niwa Gorōzaemon Nagahide (1535-1585) fue vasallo de Oda Nobunaga hasta la muerte de este, momento en el que se pasó al bando de Hideyoshi contra el traidor Akechi Mitsuhide. Perfectamente ataviado y con su estandarte *sashimono* a la espalda, se dispone a luchar cuerpo a cuerpo, manejando con las dos manos su espada. En el suelo yace un rival abatido. Esta estampa es la n.º 70 de la serie.

太平記英勇傳

庭五郎左衛門
長秀

織田家柱礎の
臣一人と為
質直にして

秀吉寒微より
起り梓ゆ自己が
上に出と虫其益
量之重し意之厚し
是れ従以秀吉大志を得小
及信雄之悔も更甚とし長
秀意中に怒秀吉と除て織田氏
之與えんと做と藏魂発し
晩蘇自由と得は此心吾

弄存夢有人紀

朝家橋芳炭画 廣幸

●仇多りと刀を抜て
肚をされ彼魂物を
むき出し死せり
時に五十一歳あり

七十

Utagawa Yoshiiku 歌川芳幾 (1833-1904)

Hayashi Hanshirō Taketoshi, de la serie ***Suplemento a la Gran Pacificación***

1871

Debido al éxito de la serie *Taiheiki eiyūden*, que tenía cien personajes, Yoshiiku hizo un suplemento en el que aparecían otros samuráis. En esta ocasión vemos a Honda Heihachirō Tadakatsu (que en esta serie es llamado Hayashi Hanshirō Taketoshi), un valeroso guerrero vasallo de Tokugawa Ieyasu que destacó en su combate contra las tropas de Takeda Shingen en la batalla de Hitokotozaka (1572). Es la estampa n.º 27 del suplemento.

太平記拾遺

譽田瓶八郎忠勝

祖先譽田右馬今助定足利尊氏に在りて
尾州横根を領せし其子忠勝は其子孫也
世の戦功百廿餘度就中元龜元年冬
十月甲陽の信玄達州に

雷發しを
就城を圍て
袋井の陣を
時御方の作

意壽
久次

内藤三左衛門
援を甲陽
名代の英將馬場
山形の陣
前
戦
六騎
伏て左右の
陣りを電
ふりてを
袋井の
六本
實せり
己ぞ

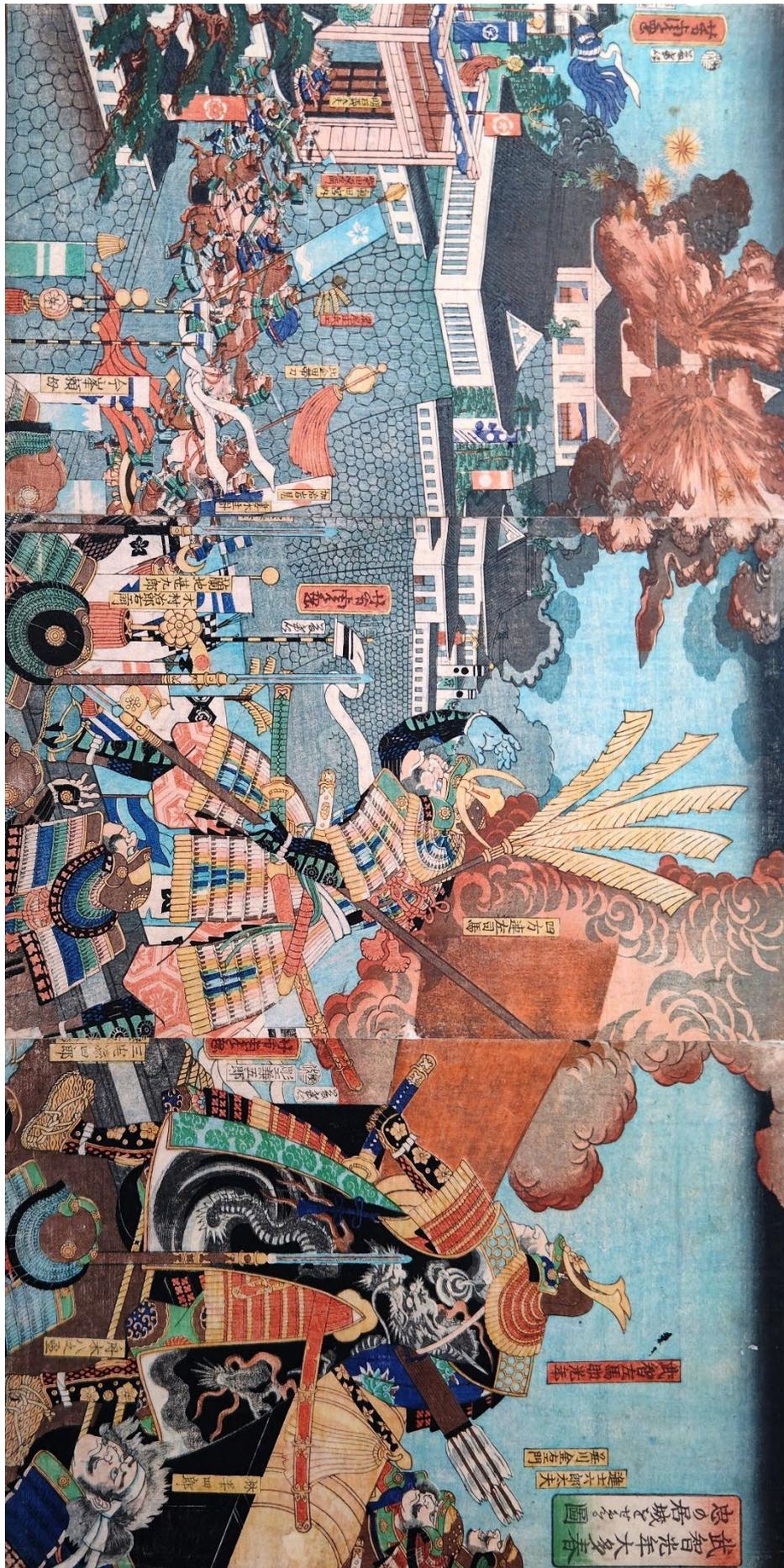

Utagawa Yoshitora歌川芳虎 (1836-1880)

Takechi Mitsuyoshi ataca la fortaleza de Ōta Harutada

1866

Akechi Mitsuhide traicionó a su señor, Oda Nobunaga, en junio de 1582. Inmediatamente, para rematar el golpe de Estado, atacó con éxito el castillo de Nijō, que era la fortaleza del hijo de Oda Nobunaga. Finalmente, el traidor Akechi Mitsuhide acabó siendo asesinado y Toyotomi Hideyoshi tomó el poder. En la estampa, a Akechi Mitsuhide se le llama Takechi Mitsuyoshi para evitar la censura. Es el personaje que dispara un cañón y que viste un *haori* decorado con un dragón.

Utagawa Yoshitsuya 歌川芳艶 (1822-1866)

***Konoshita Sōkichirō vuelve a construir su castillo, de la serie
Cincuenta y cuatro históricas batallas de la Calabaza
1891***

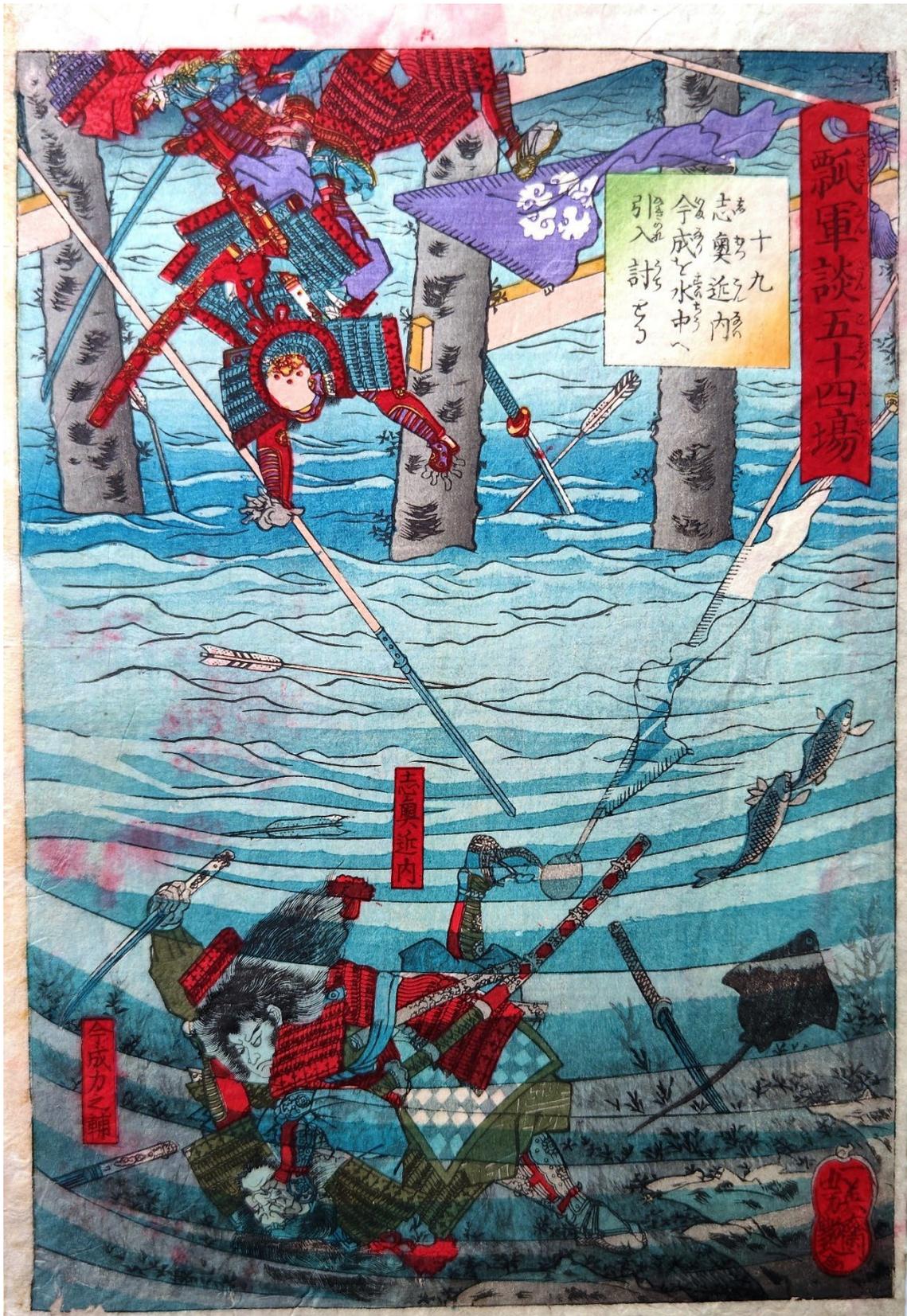
El emblema de Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) era una calabaza, un símbolo que por simpatía hacia este personaje histórico estaba presente en algunos artistas del *ukiyo-e* como Yoshitsuya o su maestro Kuniyoshi. Hideyoshi, de origen humilde, logró unificar Japón gracias a su talento militar. Tras su muerte, el clan Tokugawa se hizo con el dominio del país. Esta serie, publicada por primera vez en 1864, nos muestra las principales hazañas de su biografía. Aquí podemos ver cómo trabajan a marchas forzadas, incluso por la noche, para reconstruir su castillo. Es la estampa n.º 9 de la serie.

Utagawa Yoshitsuya 歌川芳艶 (1822-1866)

Shimutsu Konnai arrastrando bajo las aguas a Imanari, de la serie ***Cincuenta y cuatro históricas batallas de la Calabaza***
1891

En una fiera batalla, Shimutsu Konnai arroja al agua a su enemigo Imanari Chikaranosuke para darle muerte. La acción tiene un gran dinamismo y el atractivo de mostrar un combate bajo el agua, entre rayas y otros peces. Por encima de ellos caen otros samuráis, lanzas, estandartes, espadas y flechas. Es la estampa n.º 19 de esta serie dedicada a los acontecimientos de la época de Toyotomi Hideyoshi.

Utagawa Yoshitsuya 歌川芳艶 (1822-1866)

Takechi Umanosuke derriba el castillo enemigo con un gran cañón, de la serie Cincuenta y cuatro históricas batallas de la Calabaza

1891

En el periodo Sengoku se extendió el empleo de armas de fuego en las batallas y, para asediar las fortalezas, se recurrió a potentes cañones. Este cañón, para causar más daño, se ha colocado en lo alto de un edificio. Al fondo, detrás del humo, se aprecian los torreones de un gran castillo. Es la estampa n.º 27 de esta serie dedicada a los acontecimientos de la época de Toyotomi Hideyoshi.

Utagawa Yoshitsuya 歌川芳艶 (1822-1866)

Takechi Umanosuke construye un puente flotante y cruza el río Seta, de la serie Cincuenta y cuatro históricas batallas de la Calabaza

1864

Cruzar los grandes ríos era siempre una empresa difícil para las tropas. Gracias al ingenio de un puente flotante, las tropas de Takechi Umanosuke consiguen avanzar hacia sus objetivos. El nombre de Takechi Umanosuke es la deformación del nombre de Akechi Mitsuhide (1528-1582), gran enemigo de Hideyoshi por haber causado la muerte de Nobunaga. La flor azul del estandarte corresponde al emblema heráldico del clan Akechi. Es la estampa n.º 28 de la serie.

Utagawa Yoshitsuya 歌川芳艶 (1822-1866)

***Hisayoshi captura a un mensajero secreto de Kioto, de la serie
Cincuenta y cuatro históricas batallas de la Calabaza***

1891

Un mensajero secreto, identificado como Fujita Genpachi, es capturado en mitad de la noche por los soldados de Hisayoshi (nombre dado a Hideyoshi en esta estampa para evitar la censura). Lleva noticias sobre la muerte de Nobunaga para que otros clanes se unan a la rebelión. La luz de las linternas dificulta el intento de escapar del espía, que trata de defenderse desenvainando su *katana*. Es la estampa n.º 29 de la serie.

Utagawa Yoshitsuya 歌川芳艶 (1822-1866)

***Hisanaga Hisatsugi asedia el castillo del ministro, de la serie
Cincuenta y cuatro históricas batallas de la Calabaza
1864***

Con torres de asedio, las tropas de Hideyoshi asaltan un castillo. Las llamas rojizas del fuego y la lluvia de flechas muestran la virulencia del combate. Es la estampa n.º 49 de esta serie de cincuenta y cuatro episodios, una alusión al *Genji Monogatari*, la gran novela de la literatura japonesa, que también tiene este número de capítulos.

Utagawa Kuniyoshi 歌川国芳 (1797-1861)

Comparaciones de la antología de Ogura «Cien poemas de cien poetas»

1848

A mediados del siglo XIX se les encargó a varios autores que realizaran unas estampas para una serie en la que se ilustraban cien poemas famosos asociados con cien personajes populares. El poema del monje del siglo XII Dōin Hōshi sobre la tristeza se emparejó con el drama de teatro *Kanadehon Chūshingura*, protagonizado por los actores Sawamura Sōjūrō V —en el papel del protagonista Ōboshi Yuranosuke— e Iwai Kumesaburō III —en el papel de su hijo Ōboshi Rikiya—, abatidos de dolor por la injusta muerte de su señor. El teatro y el grabado *ukiyo-e* popularizaron los episodios de lealtad y heroísmo de los samuráis del periodo Edo (1615-1868), una época de paz en la que no hubo apenas batallas.

小倉擬百人一首

昨日城郭小恭然とて主君の安康
を喜びも今日逆旅の浮浪と成て
復讐小肝を破く嗚呼千行の
涙を七襟袖を個をわら至りん
柳下亭種員筆記

大星由良之助

大星力弥

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

Utagawa Kuniaki II 歌川国明 (1835-1888)

***Kanadehon Chūshingura*, acto IX**

1862

La obra de teatro kabuki *Kanadehon Chūshingura* se basaba en una historia real que ocurrió a comienzos del siglo XVIII conocida como la famosa venganza de los cuarenta y siete samuráis. Para evitar la censura, en la obra se cambiaron un poco los nombres y la época. Asimismo, se añadieron algunos episodios y rocambolescas relaciones amorosas para entretener al público. Esta estampa muestra la representación del acto noveno del drama, «El retiro de Yamashina», con el actor Sawamura Tanosuke III, como el leal Ōboshi Rikiya, en un enfrentamiento con el actor Bandō Kameō I, quien interpreta el papel del malvado personaje Kakogawa Honzō, que en esta escena se redime y muere.

Utagawa Kunisada 歌川国貞 (1786-1865)

La sílaba «Tsu», de la serie *Historias de la verdadera lealtad de los fieles samuráis*

1864

Al final de su vida —a los 79 años, como figura en la inscripción junto a la firma—, Utagawa Kunisada realizó una serie titulada *Historias de la verdadera lealtad de los fieles samuráis*, en la que presentaba a famosos actores de teatro kabuki a medio cuerpo interpretando a los protagonistas de la venganza de los cuarenta y siete samuráis, y la ordenó con las letras del silabario japonés. En la letra «tsu» apareció el actor Sawamura Tosshō II representando el papel de un samurái de bajo rango llamado Kanzaki Yagoro Noriyasu (1666-1703). Ha desenvainado su espada larga y la inclina hacia atrás para dar un golpe.

Utagawa Kuniyoshi 歌川国芳 (1797-1861)

Onodera Tōemon Hidetome, de la serie Historias de la verdadera lealtad de los fieles

1847

Kuniyoshi encontró un filón en la venganza de los cuarenta y siete samuráis. Desde 1829 hasta 1857, hizo casi una treintena de series sobre el heroico acto de lealtad de este grupo de aguerridos guerreros que dieron muerte al causante de que su señor fuera condenado a suicidarse por *seppuku* o harakiri. Aquí vemos a Onodera Tōemon Hidetome (1676-1703) en el asalto final a la mansión del enemigo. Se está atando la sandalia en un tablero de go, en el que apoya su espada larga. Es la estampa n.º 30 de la serie, en la cual se presentan las biografías de los samuráis que se vengaron de su señor y, una vez cumplida su misión, se quitaron la vida.

誠忠義士傳

小野寺藤左門秀留

秀留、小野寺秀和の養子あり他家より小野寺の家小養子
 とありのまじに僅の目教を過せりとのあるが都屋住りて無縁多
 然とも養父十四秀和の志を嗣て更小金鉄の心を鑑み
 父子俱小大皇の指規小従ひ関東小下り七君の仇を報んと
 商人小身を乞ひ高野小立入て敵の空居を捜り千身
 万苦して終小本望を達し後代小忠臣義士の名譽を
 残せり斯て女録十五年十二月十四日義士の頭三所小
 集會して今夜子の刑復讐出立と手筈を定首途
 の酒を酌らんと出陣の例小做ひ橋栗隈昆布田作を
 薬子とあり首尾克敵の首級を取名を取こ
 り心の極ひ鴨を料理て菜鳥の双物手討
 小との美を以て蕎麥を惣食應五小酒
 を進めぬ過て眠小看うけり程
 ろ、時刻小至り程小鎖くひら釘
 脇當皆一容の火更袋束勇進んで
 立出、潔こそとふなり
 元首明哉股肱良哉庶民康哉君、
 首小こと臣を股肱不替々上明あれハ
 下自ら良と君小聖徳の忠臣有
 嗚呼親母、
 今控はるや、
 君の心、

應需一筆萃誌

小野寺藤左門秀留
三十

Utagawa Kuniyoshi 歌川国芳 (1797-1861)

Uramatsu Kihei Hidenao Nyūdō Ryūen, de la serie Historias de la verdadera lealtad de los fieles

1847

Uramatsu Kihei Hidenao Nyūdō Ryūen se corresponde con el personaje histórico Uramatsu Handayu Takanao, samurái alto y fuerte, muy diestro como espadachín. En la estampa n.º 42 de la serie aparece moviéndose de manera sigilosa por la mansión de Kira. Busca al dueño de la casa para darle muerte. En este momento está atravesando un perchero del que cuelgan suntuosos kimonos. Kira, un político corrupto cuya riqueza provenía de los sobornos, había llevado una vida llena de lujos, hasta que tuvo que rendir cuentas por sus injusticias ante los vengadores de su última víctima, el señor Asano.

誠忠義士傳

浦松喜兵衛

秀直入道隆圓

秀直入道隆圓、(因)東定居の者
 此主家滅亡及、(及)真小本國小
 馳行んと、(言)け、(八)年、(既)小六十、(余)歳
 婦子半、(夫)止、(あ)り、(れ)ども、(更)小
 用ひ、(を)見、(非)あ、(く)同、(道)して、(赤)
 尾小、(赴)き、(小)大、(星)深、(く)感、(心)
 あり、(此)度、(ハ)殉、(死)の、(志)を、(思)ひ
 止、(り)退、(城)あり、(隨)東、(小)赴、(て)
 大、(義)を、(企)き、(一)切、(定)ん、(と)
 歸、(齊)せ、(と)君、(より)流、(浪)し、(と)
 榕、(子)町、(小)住、(一)復、(讐)の、(本)懐
 を、(遂)より、(夜)討、(の)時、(頭)巾、(の)
 内、(傳)付、(り)し、(の)小、(辞)せ、(小)
 主、(君)の、(為)小、(命)を、(乞)ふ、(と)い、(ふ)
 武、(士)の、(本)意、(を)守、(り)し、(と)い、(ふ)
 り、(と)も、(進)ま、(り)し、(と)い、(ふ)百
 餘、(と)も、(進)ま、(り)し、(と)い、(ふ)百
 よ、(う)て、(終)り、(し、(の)其、(言)
 浦、(松)小、(助)
 今、(の)も、(終)ぬ
 浦、(松)小、(助)
 浦、(松)喜、(兵)衛、(秀、(直)
 入、(道)隆、(圓)
 生、(年)平、(三)三

浦松喜兵衛秀直
 入道隆圓
 生年平三三

村松喜兵衛秀直
 又有梅劍信士
 行年平三

一
 國
 廿
 日
 巳
 本
 海
 森
 三

Utagawa Kuniyoshi 歌川国芳 (1797-1861)

Yoshida Chūzaemon Kanesuke, de la serie ***Historias de la verdadera lealtad de los fieles***

1847

Otro de los samuráis que incluyó Kuniyoshi en su serie *Historias de la verdadera lealtad de los fieles* dedicada a la venganza de los cuarenta y siete samuráis fue Yoshida Chūzaemon Kanesuke (1649-1703), que aparece sentado en una silla plegable, como un estratega, dirigiendo con su abanico el ataque a la mansión del malvado Kira, responsable de la muerte de su señor y causa de todas las desgracias del clan. El samurái lleva la característica vestimenta blanca y negra con la que se uniformaron los protagonistas de la venganza. Es la estampa n.º 50 de la serie.

誠忠義士傳 芳田忠左衛門兼亮

芳田兼亮、赤尾譜代の良臣あり、武術悉く、勇俊を極
 就中山鹿流の軍学、小長とて、克人夫の係りを訓練せ
 ぬの、あつて、風流を弄ひ、和歌の道、志し、深し、此の志不
 大星兼て、大義を示し、合衆一方の士、士と定む置り、既み
 午の正月、惣名代にて、郎東、飛足るを、旨兼亮
 諾せり、各々へ云、様、同盟の君、殿、原誓詞、神文の如く、
 心底、違、意、無、之、不、於、て、其、愚、意、を、以、て、指、揮、し、及、び、
 此、義、を、通、達、せ、り、と、演、け、れ、ば、花、の、由、史、早、速、邸、に、住、居、の
 者、廻、文、を、以、て、解、き、る、三、月、十、九、日、京、都、紫、野、野、正、町、
 隨、廣、院、八、心、君、の、墓、碑、を、極、多、支、ぬ、あ、愛、み、参、り、會
 る、是、と、原、郷、右、門、甲、斐、田、弥、太、右、門、小、野、寺、十、内、等、
 相、伴、り、て、諸、士、を、迎、え、念、頭、小、馳、ま、り、大、星、
 諸、士、の、向、ひ、て、言、様、某、郎、東、の、飛、足、兼、亮、小、及、び、
 此、度、芳、田、兼、亮、物、代、り、て、彼、地、赴、き、万、支、某、小、
 代、り、て、指、規、を、賜、ふ、旨、旨、約、定、し、及、び、由、史、進、
 出、足、の、面、に、此、儀、を、心得、ぬ、る、旨、旨、各、を、請、待、
 致、し、り、門、出、の、悦、び、十、分、小、酒、を、過、し、由、史、演、け、れ、
 一、儀、小、其、意、を、得、て、更、郎、東、酒、宴、を、催、し、翌、廿、一、日、
 忠、左、門、鹿、松、諫、六、寺、岡、平、左、門、を、同、伴、り、て、都、を、出、立、
 鎌、倉、の、陣、小、整、り、時、
 九、奉、の、爲、を、分、て、出、る、日、の、星、を、収、め、代、り、あ、の、後、の、図、
 斯、與、り、夫、り、道、を、か、り、名、河、旧、跡、を、遊、覧、し、鎌、倉、小、整、り、
 越、り、田、口、真、と、改、名、り、格、子、町、に、旅、宿、し、討、入、の、時、ハ、
 頼、平、の、大、將、す、り、文、武、兼、備、の、豪、傑、あり、と、謂、つ、べ、

應需一筆奔誌

天保七年七月初旬
 下三月五日画畢
 一勇齋
 國方
 (Red seal)

板元伏見此誠忠義士傳末の七月
 出板せし時好小稱以世評高く同十月
 十四日赤田七主巻全備止筆ハハ
 繪て発市の外傳も高評せぬ幸甚

應需一筆
 (Seal)

Utagawa Yoshitora歌川芳虎 (1836-1880)

Yada Goroemon Suketake, de la serie Los cuarenta y siete leales samuráis

1847-1852

Yoshitora, discípulo de Kuniyoshi, aprendió de su maestro a dibujar escenas de guerreros y también hizo varias series sobre la venganza de los cuarenta y siete samuráis. En esta curiosa serie, retrató a cada uno de los héroes como si fueran una figurita en miniatura sobre un pedestal. El personaje de esta estampa es Yada Goroemon Suketake (1675-1703), samurái que estaba en Edo, la capital, en el momento en que se produjo el incidente con el malvado Kira. Aquí aparece sentado con una lanza o *yari*. Tras el exitoso asalto a la mansión de Kira para vengarse, se suicidó, como el resto de sus compañeros.

Utagawa Yoshitora歌川芳虎 (1836-1880)

Ōboshi Seizaemon Nobukiyo, de la serie *Los cuarenta y siete leales samuráis*

1847-1852

Otro de los samuráis destacados en *Los cuarenta y siete leales samuráis* fue Ōboshi Seizaemon Nobukiyo, cuyo nombre real era Ōshi Sezamon Nobukiyo (1677-1703). Yoshitora lo representa sobre un pedestal en el que hay un riachuelo. En una mano lleva una lanza y, en la otra, un cazo para tomar agua. Participó en el asalto de la mansión de Kira en 1703 y después se suicidó, como el resto de sus leales compañeros, única salida honrosa para su rebeldía, al haberse tomado la justicia por su mano y hacer caso omiso de las leyes.

Utagawa Kuniyoshi 歌川国芳 (1797-1861)

El asalto nocturno de los leales samuráis

1852

La noche de la gran venganza, los cuarenta y siete samuráis combatieron de manera coordinada, como si fueran un solo cuerpo. Asaltaron la mansión del malvado Kira durante una nevada noche de invierno, uniformados con trajes blancos y negros. Habían conseguido los planos de la casa y buscaron a su objetivo desesperadamente por todos los rincones y escondites, hasta que finalmente lo encontraron y pudieron cumplir su juramento de restituir el honor de su señor. Esta estampa, la izquierda de un políptico de seis hojas, nos muestra la intensidad de los combates entre los leales samuráis del clan Asano y los guardianes de la residencia del corrupto Kira.

Kitagawa Tsukimaro 喜多川月磨 (1794-1836)

Nuevo Chūshingura en once actos, acto XI

La historia de los cuarenta y siete samuráis se popularizó gracias a novelas y obras de teatro como *Chūshingura*, que tuvieron numerosas versiones. Kitagawa Tsukimaro fue discípulo del famoso Utamaro. Aunque destacó como pintor de mujeres hermosas, también hizo series con todos los episodios de la venganza. En esta escena, algo humorística, aparece el asalto final a la mansión del malvado Kira. Los cuarenta y siete samuráis visten de blanco y negro y llevan faroles con la letra 忠 *chū*, que significa «lealtad».

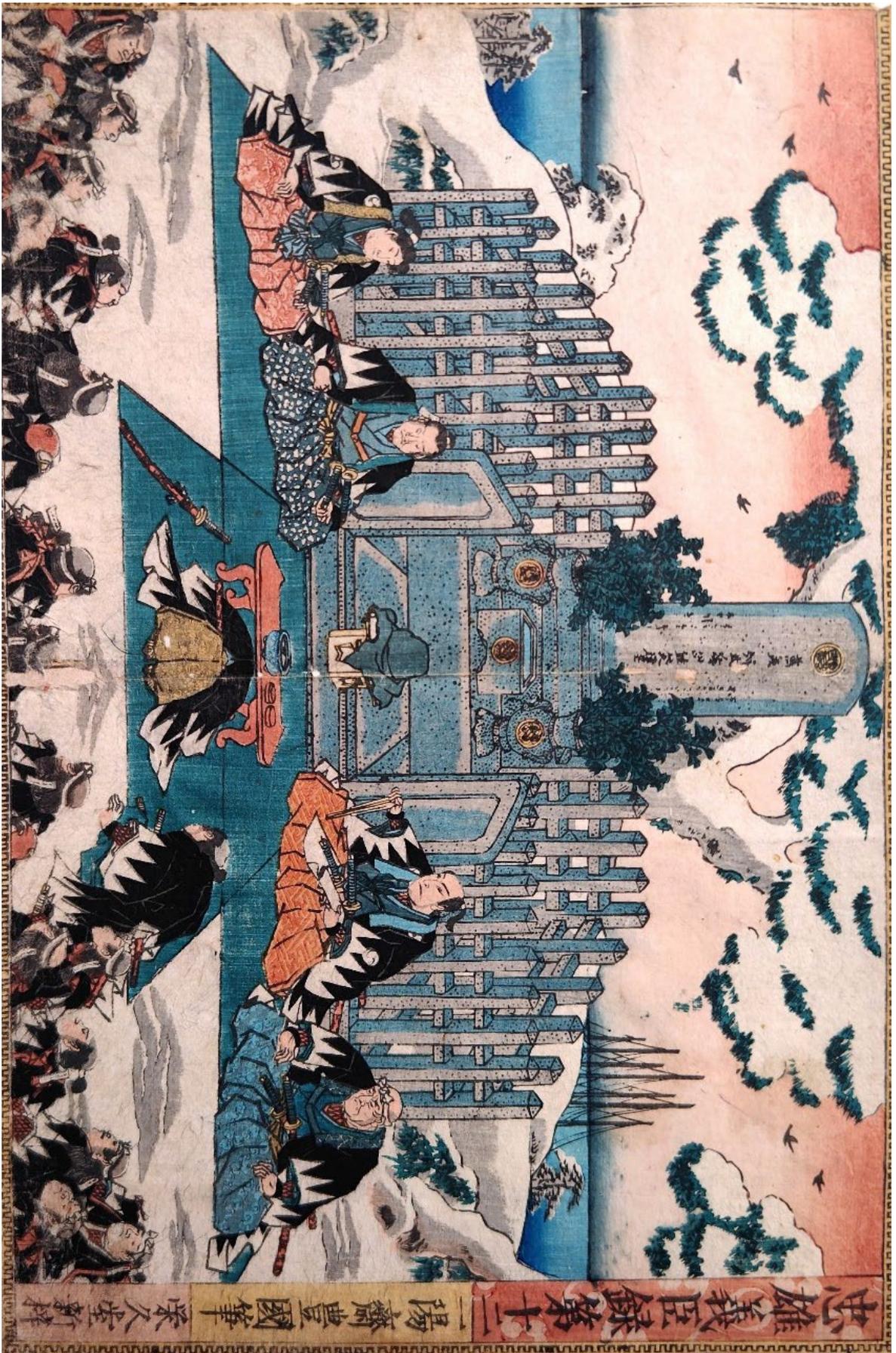

Utagawa Kunisada 歌川国貞 (1786-1865)

Crónica de leales, valientes y honorables, acto XII

1847

El final de la historia de los cuarenta y siete samuráis fue tan impactante como su venganza. Tras haber matado a Kira, llevaron su cabeza a la tumba de su señor Asano, que estaba en el templo Sengakuji de Edo, la capital. Después de esta ceremonia, los samuráis fueron arrestados. Sabían perfectamente que esta venganza contravenía las leyes del sogún, y no les sorprendió la condena a muerte. Se les permitió suicidarse mediante el *seppuku* o harakiri, considerada una muerte digna para un samurái. Por su lealtad sin límites hacia su señor, el pueblo los convirtió en héroes, al considerar su conducta un ejemplo de lealtad, valentía y honor.

Toyohara Chikanobu 豊原周延 (1832-1912)

Los insurgentes de Kagoshima

1877

La era Meiji (1868-1912) supuso el fin de la era Tokugawa y el inicio de la modernización de Japón. El emperador Meiji promulgó la desaparición de la clase de los samuráis. Sin embargo, en Satsuma hubo una rebelión encabezada por Saigō Takamori, defensor de los valores de los samuráis. Las tropas del ejército imperial, adiestradas y armadas a la occidental, se impusieron a los rebeldes de Satsuma, y Saigō Takamori murió abriéndose el vientre, según la leyenda. Su historia inspiró la película *El último samurái*. El propio Chikanobu fue samurái, luchó por mantener el régimen militar de los Tokugawa en 1868 contra las tropas imperiales y mostró simpatía por la rebelión de Satsuma de 1877.

