

SOMOS EL SOL

MUJERES ARTISTAS
EN LAS COLECCIONES
DE ASIA ORIENTAL

SOMOS EL SOL

SOMOS EL SOL

MUJERES ARTISTAS
EN LAS COLECCIONES
DE ASIA ORIENTAL

En 1911 nace la revista *Seitō* en Japón, la primera dirigida por y para mujeres en el contexto de las primeras voces feministas del país. La joven escritora y activista Hiratsuka Raichō abre con estas palabras el primer número:

*En el origen, la mujer realmente era el sol.
Una persona auténtica.
Ahora ella es la luna. Una pálida y enfermiza luna,
dependiente de otro, reflejando el brillo de otro.*

Todo un llamamiento a despertar la conciencia de sus compatriotas. Su referencia al sol alude a la legendaria diosa solar del sintoísmo, Amaterasu, haciendo evidente la pérdida de derechos a la que habían sometido, con el paso de los siglos, a la mujer japonesa.

Muchas se sumaron a este despertar. En el ámbito artístico propició un definitivo impulso a su formación y dedicación profesionales, aumentando notablemente la nómina de artistas japonesas en el siglo XX. Algunas de ellas, junto con pioneras del siglo anterior, se presentan en esta muestra con intención de visibilizar sus nombres y sus obras; dar a conocer su existencia como paso previo a escribir una Historia del Arte completa, que incluya a las artistas en un único discurso junto a los artistas masculinos.

La selección de autoras es amplia en cronología, desde el siglo XIX al XXI, formando un conjunto de grabadoras, pintoras, calígrafas y ceramistas, entre las que se incluyen también artistas occidentales formadas en Japón.

Los fondos de esta exposición provienen de importantes colecciones particulares que en los últimos años han hecho crecer al museo a través de préstamos, depósitos y donaciones: Colección Pasamar-Onila, Colección Miguel Ángel Gutiérrez y Colección Reijin-Sha Int. El Museo de Zaragoza quiere expresar su más profundo agradecimiento a todas ellas. Sus generosas aportaciones son fundamentales para nuestra labor de estudio y difusión del arte de Asia Oriental.

Katsushika Ōi (h. 1800-1866)

Nacida a comienzos del siglo XIX, Kashushika Ōi aprendió el oficio con su padre, el famoso Hokusai, y con el grabador Tsutsumi Torin III. Aunque trabaja un tiempo fuera de la influencia de su padre, se traslada a vivir con él cuando este queda viudo. Padre e hija trabajan sin descanso durante dos décadas y se sospecha que en muchas de las obras tardías de Hokusai está en realidad la mano de Katsushika Ōi.

Alcanzó reconocimiento y fama en vida, según los testimonios de otros artistas que alababan su talento como pintora y grabadora, especialmente en el género *bijin-ga* (retratos de mujeres hermosas), uno de los más presentes en el *ukiyo-e*. También era conocida como calígrafa y fabricante de muñecos tradicionales. Estas alabanzas contrastan con el misterioso silencio que se sucede tras la muerte de su padre, pues no se han hallado registros de su vida posterior.

Se conocen aún pocas obras suyas entre pinturas, estampas y libros ilustrados, algunas conservadas en los mejores museos del mundo. A pesar de los pocos datos que sabemos de ella, su figura ha inspirado novelas y obras de manga y anime.

Las estampas eróticas como esta estuvieron sujetas a diversas prohibiciones del gobierno a lo largo del tiempo, pero la demanda existente hizo que casi todos los artistas y editores trabajaran en ellas. Eso sí, sin firma que los identificara.

Katsushika Ōi

Ajisai (hortensia)

Estampa erótica (*shunga*) de un álbum que compara amantes y flores
Xilografía japonesa *nishiki-e*
Ukiyo-e

Edo (Tokio, Japón), h. 1820

Colección Pasamar-Onila

Toyohara Chikayoshi

(activa entre las décadas de 1870 y 1880)

Nacida como Suzuki Sato, es una artista conocida por sus grabados con escenas de la vida cotidiana (*fuzokuga*), imágenes infantiles y de juguetes tradicionales (*omocha-e*) y retratos de famosos actores de teatro siguiendo el estilo de la célebre escuela Utagawa, la más notoria de la historia del *ukiyo-e*. Se forma con Toyohara Kunichika, de quien deriva su nombre artístico –algo habitual entre discípulos y maestros–, quien llegaría a formar su propia escuela bajo el nombre Toyohara.

Este tríptico obedece a una corriente artística de la era Meiji (1868-1912), que quería mostrar la modernización del nuevo gobierno imperial. En él vemos al emperador con uniforme occidental, rodeado de banderas del emergente imperio pero también cerezos en flor, damas y arquitectura de aspecto tradicional. Todo ello plasmado con tintas sintéticas que otorgan el vivo colorido característico de la época.

Toyohara Chikayoshi

Actuación de danza para una audiencia imperial
Xilografía japonesa *nishiki-e*
(tríptico)

Ukiyo-e

Tokio (Japón), 1879

Colección Pasamar-Onila

Seisōjo (activa hacia 1888)

Artista de la que, por el momento, solo conocemos su nombre. Llama la atención el modo en el que se acerca a la figura de Kesa Gozen, tan distinta a las representaciones previas de otros artistas.

La autora escoge un momento de soledad, introspección y verdadera consciencia del sacrificio al que se va a exponer la protagonista. Leemos tristeza y resignación en su rostro, quizá un breve atisbo de voluntad quebradiza antes de cortarse el pelo. Una decisión que le llevará a la muerte segura con intención de salvar la vida de su esposo.

Una estampa íntima y expresiva, lejos del drama macabro o del rostro impasible que se refleja en otros grabados.

Seisōjo

Kesa Gozen

Serie *Biografías de mujeres sabias*

Onna Shinbun n° 15

(Diario de mujeres n° 15)

Xilografía japonesa *nishiki-e*

Ukiyo-e

Tokio (Japón), h. 1888

Colección Pasamar-Onila

Kawanabe Gyōsui (1868-1935)

Artista que nace con la revolución Meiji de Japón e inicia su aprendizaje artístico en el ámbito familiar junto a su padre, el artista Kawanabe Kyōsai que contaba con fama de excéntrico pero también innovador. En 1902 llegará ser maestra de *nihonga* –pintura tradicional japonesa– en la Universidad de Artes y Oficios de Joshibi, siendo la primera mujer en ocupar el puesto. Se unirá más tarde al movimiento *shin-hanga*, rememorando las estampas del pasado en su estilo y personajes.

Es conocida por sus obras de temática budista, *bijin-ga* (retratos de mujeres hermosas) y escenas de teatro *noh* y *kyōgen*.

En este tríptico muestra su gran capacidad con una escena que combina perspectiva en interiores, escenas costumbristas llenas de elegancia y detalles, y un paisaje que abre la composición hacia la lejanía.

Kawanabe Gyōsui

Etiqueta femenina: concurso poético

Xilografía japonesa *nishiki-e*

(tríptico)

Ukiyo-e

Tokio (Japón), 1894

Edición de Takekawa Seikichi

Colección Pasamar-Onila

Mizuno Hidekata (1875-1944)

Artista nacida como Kaya en la familia de un antiguo sirviente del shogunato feudal, comienza sus estudios artísticos con Mizuno Toshikata. A partir de 1900 presenta sus obras en las exposiciones oficiales recibiendo mención de honor algunas de sus escenas de *bijin* (mujeres hermosas).

Pudo dedicarse profesionalmente a la creación siendo especialmente conocida por sus *kuchi-e*, ilustraciones que se incluían en las revistas a modo de frontispicio. Trabajó con revistas como *Shōjo Sekai* o *Jogaku Sekai*, concebidas para público femenino. Su obra también apareció en las denominadas “tarjetas de artista”, postales ilustradas con un fuerte componente creativo que las diferenciaba de las postales fotográficas, más documentales en aquel tiempo. Algunos artistas famosos trabajaron este formato postal con una amplia variedad de estilos y temáticas.

En 1905 se casó con Mizuno Toshikata y, lamentablemente, empezó a abandonar progresivamente su profesión artística.

Mizuno Hidekata
Postal sin título
Impresión fotomecánica
Ukiyo-e
1905-1908
Colección Pasamar-Onila

Ikeda Shōen (1886-1917)

Nacida en Tokio bajo el nombre de Sakakibara Yuriko, sus padres eran personas muy cultivadas y de niña asistió a Joshi Gakuin, una escuela secundaria progresista para mujeres, donde aprendió inglés y cultura occidental. Se forma con el artista y grabador Mizuno Toshikata, que contaba con numerosos discípulos en su taller. Allí conoce a Ikeda Terukata, con quien compartirá sus días. Al fallecer el maestro, ambos continúan aprendiendo en el taller de Kawai Gyokudō, destacado pintor de *nihonga* –pintura tradicional japonesa– que introducía toques de modernidad.

Como era habitual en la época, sus obras aparecieron como *kuchi-e* en una gran variedad de revistas y a partir de 1907 participó en las exposiciones oficiales *Bunten* e *Inten*, organizadas por el Ministerio de Educación (*Monbushō*), donde fue premiada hasta en nueve ocasiones y considerada una de las pintoras más destacadas del este del país (siendo Uemura Shōen la más famosa de la zona oeste).

Debido a incendios y a su temprano fallecimiento, se conservan pocas pinturas suyas, lo que la convierte en una autora muy buscada en la actualidad.

Ikeda Shōen

Alimentando palomas

Serie *Yaekasumi* (bancos de niebla)

Xilografía japonesa

Ukiyo-e

Tokio (Japón), 1906

Editorial Kokkeidō

Colección Pasamar-Onila

Tsukioka Kōun (activa entre 1890-1910)

Artista cuya obra conocida representa escenas de la vida cotidiana y de las artes tradicionales, como el teatro.

En esta serie ilustra diferentes danzas del teatro *kabuki* cuyos nombres se pueden leer en el cartucho superior. En esta estampa muestra la danza *Asazuma*, donde una cortesana vestida como *shirabyōshi* –danzante con origen en el s. XII que podría considerarse precedente de las *geisha*– toca el tambor, baila y canta con gran destreza. No debemos olvidar que tras sus escandalosos inicios en este espectáculo, las mujeres tenían vetada la actuación en el teatro y los papeles femeninos eran interpretados por actores masculinos especializados conocidos como *onnagata*.

Tsukioka Kōun utiliza en esta serie personajes de líneas delicadas y llamativo aspecto en contraste con fondos neutros y sutiles. Se aprecian técnicas como el fino degradado *bokashi* o decoraciones con polvo metálico.

Fue discípula del reconocido Ogata Gekkō, con quien se casó.

Tsukioka Kōun

Asazuma

Serie *Escenas de danza*

Xilografía japonesa *nishiki-e*

Ukiyo-e

Tokio (Japón), 1899

Editor Matsui Heikichi

Colección Pasamar-Onila

Tsukioka Gyokusei (1908-1994)

Nacida en Tokio bajo el nombre de Fumiko, conoció el ambiente artístico a través de su padre, Tsukioka Kōgyo. Estudió en la Escuela de Bellas Artes para Mujeres, donde se graduó en 1929 en la especialidad de *yamato-e*, un estilo clásico de pintura japonesa, bajo las enseñanzas de Matsuoka Eikyu, quien revitalizó este arte de inspiración medieval.

Al igual que su padre, se especializó en las representaciones de teatro *noh*, que a pesar de su antigüedad vivía un momento de esplendor en el segundo cuarto del siglo XX.

Estas estampas pertenecen a la serie *Cincuenta Obras Kyōgen*, un estilo cómico de teatro tradicional, cuyas piezas se intercalaban dentro de las representaciones de teatro *noh*, ayudando a aligerar así el carácter extremadamente solemne, críptico y extenso de este tipo de obras. Esta serie de estampas fue iniciada por su padre y ella tomó el relevo a su muerte, firmando con el nombre artístico de Kōbun.

Tsukioka Gyokusei

Kanaoka

Serie *Cincuenta Obras Kyōgen*

Xilografía japonesa *nishiki-e*

Tokio (Japón), 1927

Edición de Daikokuya

Colección Miguel Ángel Gutiérrez

En la página siguiente

Tsukioka Gyokusei

Ishigami

Serie *Cincuenta Obras Kyōgen*

Xilografía japonesa *nishiki-e*

Tokio (Japón), 1927

Edición de Daikokuya

Colección Miguel Ángel Gutiérrez

石神

江文

江文
石神
繪

Kondō Shiun (activa entre 1915-1940)

Artista de *nihonga* –pintura tradicional japonesa– cuyos diseños también se pueden encontrar en series xilográficas sobre mujeres hermosas (*Comparación de las bellezas del nuevo estilo Ukiyo-e*, 1918-1924) y episodios históricos (*Imágenes del terremoto de Taishō*, 1926). Como era habitual en muchas artistas de la época, Kondō trabajó como ilustradora para varias revistas diseñando *kuchi-e*, como es el caso de esta estampa que muestra a una campesina anudándose un pañuelo sobre la frente.

Kuchi-e eran ilustraciones que se incluían en las revistas a modo de frontispicio, a menudo plegadas en su interior y con temática afín a la publicación. Los diseños de las artistas podían reproducirse mediante xilografía o con métodos de impresión fotomecánica, que aún las hacían más accesibles al gran público.

Poco más se sabe de esta artista e incluso algunas publicaciones anteriores se refieren a ella como artista masculino.

Kondō Shiun

Sin título

Xilografía japonesa

Kuchi-e en revista literaria *Bungei Kurabu*, vol. 20

Tokio (Japón), 1915

Editorial Hakubunkan

Colección Pasamar-Onila

Uemura Shōen (1875-1949)

Nacida Uemura Tsune, será la primera mujer en recibir la Orden de la Cultura del gobierno japonés. Criada por su madre y sus tías al abrigo del negocio del té, ellas apoyaron su talento permitiéndole estudiar en la Escuela de Pintura de la Prefectura de Kioto. Allí el maestro Suzuki Shōnen reconoció su valía y le legó parte de su apellido para crear su nombre artístico.

Estudió diferentes estilos de pintura tradicional japonesa y china, así como artistas de *ukiyo-e*. Más adelante se formó con Kōno Bairi y Takeuchi Seihō, mientras empezó a participar en exposiciones oficiales, recibir premios y obtener el reconocimiento del público.

A lo largo de su vida trabajó diferentes técnicas, estilos y formatos de pintura y grabado en los que mostraba además temáticas muy variadas, aunque sus mujeres bellas se hicieron especialmente conocidas. Figuras elegantes que emanan calma, fortaleza y aluden a la cultura tradicional, emergiendo de fondos semi vacíos.

En los años cuarenta fue la primera mujer invitada a unirse a la Academia de Arte Imperial y poco después sería nombrada pintora oficial de la Casa Imperial. Un logro que solo una mujer, Shōhin Noguchi, había conseguido antes.

Uemura Shōen dedicó su vida a la pintura, ocasionando recelo o incluso escándalo en ocasiones, pero su éxito y reconocimiento oficial abrió camino para muchas artistas japonesas del siglo XX.

Uemura Shōen

Brotos verdes

Xilografía japonesa

Tokio (Japón), década de 1960

Edición de Momose Print

Company

Colección Pasamar-Onila

Arriba

Uemura Shōen

Sin título

Serie *Costumbres de mujeres hermosas*

Xilografía japonesa

Tokio (Japón), 1909

Colección Pasamar-Onila

Al lado

Uemura Shōen

Sin título

Xilografía japonesa

Edición de Gosharo-Shoshi

Tokio (Japón), 1893

Colección Pasamar-Onila

En la página izquierda

Uemura Shōen

Fantasmal mujer de las nieves

Serie *Las obras completas de Chikamatsu*

Xilografía japonesa

Tokio (Japón), 1922 (1ª edición)

Colección Pasamar-Onila

Shima Seien (1892-1970)

Nacida al sur de Osaka en un hogar donde su padre y su hermano eran pintores, pronto ayuda en el negocio familiar pintando abanicos. Se forma después con los artistas de *nihonga* y grabado Kitano Tsunetomi y Noda Kyūho. Su talento le permite participar a los veinte años en las exposiciones patrocinadas por el gobierno, recibiendo certificados de mérito y otros premios. Su fama hará que muchas discípulas se acerquen a ella y en 1916 forma la Sociedad de Cuatro Mujeres junto a las jóvenes artistas Okamoto Kōen, Kitani Chigusa y Matsumoto Kayō.

Aunque ya era conocida, la notoriedad y la controversia llegaron con su autorretrato de 1918 donde aparece con un ojo morado denunciando así la violencia diaria que sufrían muchas mujeres en Japón. Al igual que muchas otras artistas trabajó el género *bijin-ga* (mujeres hermosas) pero fue más allá, adentrándose en la crítica social y en la plasmación de sus propios pensamientos y emociones de manera realista. Admiradora de la escritora pionera del feminismo Yosano Akiko, acabó creándose fama de individualista y agitadora con sus pinturas.

Trabajó la pintura, el grabado y, más adelante, cuando un matrimonio concertado la alejó de Osaka, publicó obras más edulcoradas en revistas destinadas al público femenino. Nunca dejó de trabajar pero su fama se desvaneció al abandonar su estilo e independencia.

Shima Seien

Una belleza y un héroe
Serie *Gishi Taikan*, vol. 3
Xilografía japonesa
Tokio (Japón), 1923
Editorial Gishikai Shuppanbu
Colección Pasamar-Onila

En la página derecha

Shima Seien

La heroína Yugiri
Serie *Las obras completas de Chikamatsu*
Xilografía japonesa
Tokio (Japón), 1922 (1ª edición)
Colección Pasamar-Onila

花
⑤

Gyokuyō Kurihara (1883–1922)

Nacida en Nagasaki con el nombre de Fumiko, desarrolló su carrera artística en Tokio, donde obtuvo reconocimiento y contó con varios discípulos a pesar de su corta vida.

Mientras estudiaba en la Escuela de Niñas Umegasaki, participó de manera temprana en la Exposición de Arte de Nagasaki, llamando la atención de diferentes personalidades de la cultura local. Esto le permitió ingresar en la Escuela de Arte de Mujeres de Tokio, donde impartió clases tras graduarse.

Continuó su formación artística con varios maestros como Okubo Gyokumin, Terasaki Kogyo o Eikyu Matsuoka y fue participante habitual de las exposiciones oficiales *Bunten* y *Teiten* organizadas por el Ministerio de Educación (*Monbushō*) y la Academia Imperial de las Artes, respectivamente. Su obra fue seleccionada para viajar a París en 1922 con la *Exposition d'art japonais* que se celebró en el Grand Palais.

Impulsó la creación de *Getsuyokai*, una asociación de pintoras de estilo tradicional japonés en Tokio, y se hablaba de ella como la futura Uemura Shōen, pero una temprana enfermedad lo impidió.

Sus obras son protagonizadas por mujeres y niñas procedentes de historias teatrales, a quienes dota de emociones internas mientras muestra un gran manejo del color. La princesa Yōsen-in de esta estampa pertenece al célebre drama basado en la historia de los 47 rōnin.

Gyokuyō Kurihara

La llegada de la princesa Yōsen-in

Serie *Gishi Taikan*, vol. 1

Xilografía japonesa

Tokio (Japón), 1921

Editorial Gishikai Shuppanbu

Colección Pasamar-Onila

Kitani Chigusa (1895-1947)

Nacida en Osaka con el nombre de Yoshioka, estudió pintura de flores y pájaros ya en la educación secundaria con la artista Fukada Chokujō, de la escuela pictórica Shijō. En 1913 se mudó a Tokio para estudiar con la pintora Ikeda Shōen, recorriendo más ciudades y maestros llegando incluso a formarse en los Estados Unidos durante dos años. Entre sus maestros posteriores cabe destacar a los pintores Kitano Tsunetomi en Osaka y Kikuchi Keigetsu en Kioto.

Participó asiduamente en las exposiciones oficiales *Bunten* e *Inten* y en 1916 forma la Sociedad de Cuatro Mujeres junto a tres jóvenes pintoras entre las que se encontraba la citada Shima Seien. En 1920 creó en su residencia de Osaka una escuela de pintura llamada Chigusa-kai con el objetivo de fomentar el aprendizaje artístico entre las mujeres.

Kitani Chigusa
Yaoya Oshichi
Impresión fotomecánica
Kuchi-e
Colección Pasamar-Onila

Yurimoto Keiko (1906-2000)

Nacida en Kioto, estudió *nihonga* –pintura tradicional japonesa– con la famosa Uemura Shōen y con Nishiyama Suisho. Su tema favorito fueron las campesinas conocidas como *ōharame* (haciendo referencia a la aldea de Ōhara, cerca de Kioto), famosas vendedoras ambulantes de leña.

En esta ocasión, sin embargo, ha compuesto una escena más sofisticada en un interior que sigue las bases de la arquitectura tradicional japonesa. Tras la figura protagonista se encuentra el *tokonoma*, lugar destacado de la casa, elevado y con elementos de apreciación artística, habitualmente alusivos a la época del año.

Yurimoto Keiko

Mujer tocando el koto

Xilografía japonesa

Kioto (Japón), década de 1950

Edición de Kyoto Hanga-In

Colección Pasamar-Onila

Elizabeth Keith (1887-1956)

Escritora y artista escocesa cuyas acuarelas y grabados muestran la profunda influencia de sus viajes por Asia Oriental. Al inicio de su primera y larga estancia en Japón hizo pequeñas exposiciones de acuarela hasta que Watanabe, el famoso editor de *shin-hanga*, le propuso convertir alguna de sus obras en xilografía. Así inició su aprendizaje en esta técnica japonesa que le acompañaría toda su vida, si bien los motivos que inspiraban sus obras conformaban cada vez un repertorio más amplio. Sus obras alcanzaron fama en Japón pero también en Nueva York y Londres, donde sería miembro de la Real Sociedad de las Artes.

A partir de 1925 comenzó a editar sus propias obras artísticas. En los años 30 expuso en Londres y Estados Unidos, gracias a Grace Nicholson. Sus autoediciones contaban con tiradas pequeñas de 30 o 50 ejemplares y hoy es difícil encontrar obra suya, llegando a alcanzar altos precios.

Elizabeth Keith
Shigiyama interpretando a Sanbasō
Xilografía japonesa
Shin-hanga
1936 (1ª edición)
Colección Miguel Ángel Gutiérrez

Esta estampa sobre teatro *noh* es una buena muestra de la alta calidad de las xilografías de Keith y del gran manejo técnico y expresivo que adquirió.

Kajiwara Hisako (1896-1988)

Nacida en Kioto, se dice que es la última artista en explorar el género *bijin* (mujeres hermosas), temática por la que fue conocida hasta el final de su vida. Sin embargo, se diferenció del resto de artistas al retratar a mujeres reales de diversos rangos sociales, con intención de llamar la atención sobre su difícil modo de vida, más allá de las típicas bellezas idealizadas.

Inició su aprendizaje con el artista de *kachō-ga* (pintura de flores y pájaros) Chigusa Soun. Después estudió *nihonga* –pintura tradicional japonesa– con Kikuchi Keigetsu, quien se había formado en una Europa donde afloraban ya las vanguardias históricas. En 1918 participó por primera vez en una exposición con una pintura de corte realista que recibió mención de honor pero fue criticada por sombría. Tras la muerte de su padre, y para obtener una seguridad financiera, ajustó su estilo a la belleza ideal demandada por los compradores. Al final de su carrera volvió a elaborar obras más profundas de corte social sobre la vida de la mujer en Japón.

Kajiwara Hisako
Maiko de Kioto
Xilografía japonesa
Tokio (Japón), h. 1950
Colección Pasamar-Onila

Minagawa Chieko (1924-)

Artista nacida en Kioto y formada en la Escuela de Bellas Artes de la misma ciudad. Es una de las pocas mujeres que formaron parte del movimiento artístico *shin-hanga* de principios del siglo XX, que mantenía el sistema colaborativo para la realización de las xilografías, uniendo a artistas, grabadores, estampadores y editores en el proceso, mientras adoptaban ligeros rasgos plásticos occidentales en su estética.

Diseñó para la prestigiosa editorial Kyoto Hanga-in una serie de doce *bijin* o bellezas femeninas, especialmente *maiko* como la de esta estampa, con el famoso templo budista Byōdō-in al fondo. Las *maiko* son las aprendices de *geisha* y se distinguen de estas por su aspecto más llamativo: kimonos coloristas de largas mangas (*furisode*), fajín *obi* atado con un largo lazo hasta los pies, maquillaje más rosado, peinados y adornos recargados y sandalias *okobo* de madera, mucho más elevadas y decoradas que las utilizadas por las *geisha*.

Minagawa Chieko
Maiko en Byōdō-in
Xilografía japonesa
Kioto (Japón), h. 1950
Edición de Kyoto Hanga-In
Colección Pasamar-Onila

Uchima Toshiko (Aohara) (1918-2000)

Nacida en Manchuria, estudió pintura en Dalian (China) y se trasladó después a Japón donde completó su formación en la ciudad de Kobe y con el artista Koiso Ryōhei, especializado en pintura de estilo occidental.

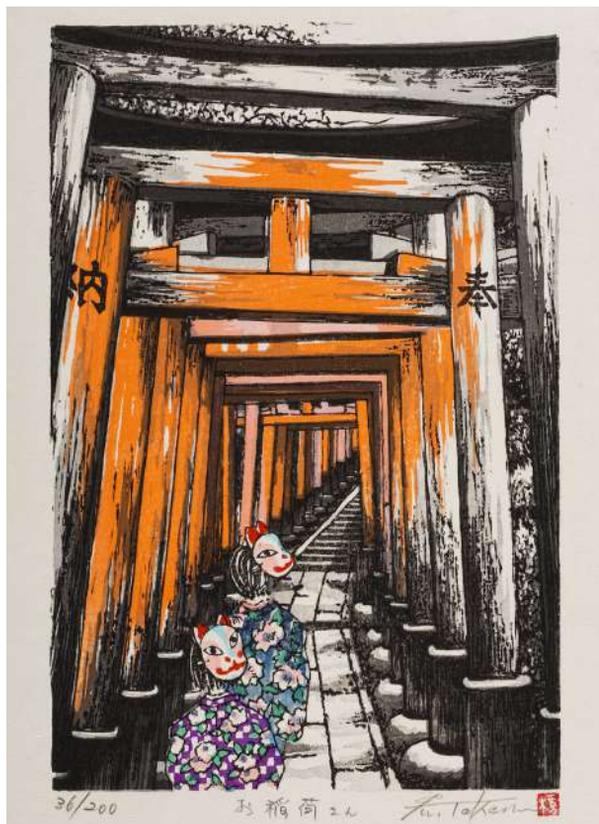
En contacto con los movimientos vanguardistas, comenzó a experimentar con la abstracción en pintura, xilografía y litografía. Su actividad en colectivos artísticos modernos es intensa: en 1953 ingresó en la Asociación de Artistas Demócratas (*Demokurato Bijutsuka Kyōkai*) dirigida por Ei-Q para promover la libre expresión, y en 1956 funda junto a otras ocho artistas la innovadora Asociación de Mujeres Grabadoras (*Joryū Hanga Kyōkai*) que se mantuvo activa hasta su gran exposición en Nueva York en 1965, cuando decidieron continuar con exitosas carreras en solitario.

Tras varias muestras en el extranjero, en 1960 se traslada a Estados Unidos donde trabajará con ensamblajes de madera y piedras a modo de cajones que evocan sueños, esperanzas y recuerdos.

Aohara es su apellido de soltera con el que solía firmar sus obras a modo de sello rojo. Estuvo casada con el artista Uchima Ansei.

Uchima Toshiko (Aohara)

Postales sin título
Xilografía japonesa
Kioto (Japón), h. 1950
Edición de Kyoto Hanga-in
Colección Pasamar-Onila

Takenaka Fu (1945-2022)

Artista con larga experiencia en el ámbito del diseño y la moda, se inicia en la xilografía de manera tardía, en 2003. Su inspiración recurrente son los templos de Kioto en las distintas épocas del año, reflejados con un estilo alejado de lo realista. En esta ocasión plantea un juego visual con los famosos *torii* (puerta de santuario sintoísta) de Fushimi Inari y unas visitantes con máscara de zorro, el animal asociado a la deidad Inari. También fue muy exitosa su serie sobre búhos.

Miembro de la asociación artística *Nihon Hanga-in*, creada en 1952, colaboró con la famosa editorial Unsodo (Kioto), participando ella misma en todas las fases de producción de sus grabados. Solían publicarse en ediciones limitadas de 200 ejemplares firmados a mano, que tuvieron muy buena acogida. Por el momento no se han impreso ediciones póstumas.

— Takenaka Fu

Los mil torii de Fushimi Inari

Xilografía japonesa

Kioto, 2003-2022

Colección Miguel Ángel Gutiérrez

Marian Korn (1914-1987)

Artista checoslovaca que vivió y trabajó en Japón, experimentando con sus grabados diferentes vías entre la figuración y la abstracción.

Tras la II Guerra Mundial, en 1949 se trasladó con su familia a Tokio en el contexto de la reconstrucción del país, y es aquí donde inicia sus estudios de grabado. Trabajó la xilografía y el linograbado con más intensidad en la década de los setenta, haciendo despegar su carrera artística cuando contaba con más de cincuenta años. Fue miembro de *Shuyōkai*, una sociedad de mujeres artistas creada por la pintora Yoshida Fujio, y del grupo *Kokugakai*, especializado en la introducción de renombrados artistas occidentales en Japón.

Su catálogo razonado cuenta con 206 grabados en la actualidad, incluyendo modos de expresión diversos como la colografía, la serigrafía, el fotograbado o la técnica Hayter. Hoy numerosas colecciones públicas de todo el mundo cuentan con obra suya.

Marian Korn
Neon
Xilografía
Tokio (Japón), 1978
Colección Pasamar-Onila

Tanaka Yoko (1947-2008)

Artista conocida por sus xilografías impresas sobre papel japonés de alta calidad, que en ocasiones completaba pintando detalles a mano o añadiendo elementos en *collage*, tal y como sucede en esta estampa.

Sus obras, editadas en tiradas reducidas y con un llamativo lenguaje contemporáneo, llamaron pronto la atención del coleccionismo de arte japonés y en la actualidad es difícil encontrar obra suya en el mercado artístico.

Tanaka Yoko

En el sonido

Xilografía japonesa y *collage*

Década de 1970

Colección Pasamar-Onila

Katsuragawa Narumi (1974)

Artista graduada en la Universidad de Arte de Aichi y una de las grabadoras más destacadas de su generación con sus obras de cariz irreal y onírico en blanco y negro.

Desde 2001 participa con sus xilografías en exposiciones como la prestigiosa muestra de la Asociación de Grabados de Japón, donde ha sido premiada en varias ocasiones, o la exhibición sobre Kawakami Sumio en Kanuma. En 2005 su obra pudo verse en diferentes salas europeas junto a otras cinco artistas y su trabajo se incluyó en la exposición Internacional de Grabado Contemporáneo Japonés en Bulgaria.

Expone regularmente en la Muestra Anual de la Asociación de Mujeres Universitarias de Japón y sus obras se encuentran en el Museo de Artes Gráficas de la Ciudad de Machida, Museos de Arte en Numazu, Sakima y Okinawa, y en el Salón Conmemorativo Yamamoto Kanae en Nagano.

Katsuragawa Narumi
La habitación de Norma Jean
Xilografía japonesa
Tokio (Japón), 2020
Edición de Watanabe
Colección Pasamar-Onila

Fabiola Gil (1974)

Artista aragonesa formada en escultura, pintura, grabado y estampación. Inicia de manera temprana sus estudios, recibe sus primeros encargos como escultora y, después de un período como ayudante del escultor Iñaki Rodríguez, comienza a trabajar en el ámbito de la restauración de patrimonio. Combina su labor como docente de artes plásticas con la participación en exposiciones individuales y colectivas, donde muestra sus obras.

Centra sus estudios en la técnica de xilografía japonesa, que le llevará a Inglaterra y Japón, donde en 2016 es seleccionada en el programa avanzado del Mokuhanga Innovation Laboratory en Kawaguchiko. Posteriormente aprenderá con el maestro de talla Shoichi Kitamura y la maestra en estampación Kyoko Hirai en el Kitamura Woodblock Studio de Kioto. En 2019 es invitada por David Bull a desarrollar su obra en el taller-galería Mokuhankan de Tokio.

Actualmente trabaja en su estudio de Zaragoza, donde continúa su labor creativa y formativa.

Fabiola Gil

Como pez fuera del agua

Xilografía japonesa

2017

Colección Miguel Ángel Gutiérrez

Fabiola Gil
Ensō Sumi: círculo de tinta
Xilografía japonesa
2021
Colección Pasamar-Onila

Fabiola Gil
Imagen de primavera nº 2
Xilografía y serigrafía
2009
Colección Pasamar-Onila

Kawamura Sayaka (1989)

Artista especializada en grabado formada en la Universidad Kyoto Seika y la Universidad de Arte de Tama.

Tiene una amplia producción y participa en exposiciones por todo Japón.

Son habituales sus composiciones con una única gran figura ocupando campos de color y diferentes texturas.

Sus obras recrean un estado alterado donde los sueños y la realidad se superponen, creando imágenes imposibles aunque conformadas por elementos cercanos y reconocibles.

Kawamura Sayaka

Carol V

Xilografía japonesa

2015-2020

Colección Pasamar-Onila

Fujimura Kumiko (1958)

Nacida en Osaka, se forma artísticamente en Japón y en los años noventa se instala en España, donde completa sus conocimientos en Bellas Artes.

Se especializa en pintura a la tinta *sumi-e*, combinando sutilmente en su pincel la técnica espontánea y esencial de la tradición japonesa, con aires de modernidad y aportaciones occidentales muy variadas. Desde 2016 une su pintura al arte de la danza a través del proyecto de performance Dance&Ink, donde improvisa su creación acompañada de bailarinas en movimiento.

Su arte prescinde del color para dotar de gran fuerza expresiva al trazo, intuitivo, personal y en movimiento, en un gesto que tiene mucho que ver con la caligrafía e incluso con la danza.

A lo largo de su dilatada trayectoria creativa ha expuesto en muy diversas salas de Europa, Asia y América, de manera individual y colectiva. Paralelamente desarrolla una incesante labor docente como maestra de *sumi-e* y la importante ocupación de fortalecer la relación cultural entre países como presidenta de la Asociación Cultural Aragón-Japón.

Fujimura Kumiko
Movimiento
Tinta china sobre papel
2022
Colección Pasamar-Onila

Ana Felipe (1965)

Artista plástica titulada en la especialidad de cerámica, con amplia formación en volumen, pintura, fotografía y grabado. Inicia su formación en Zaragoza, se especializa en la Escuela Superior de Diseño y Artes de Valencia, donde ya entra en contacto con la cultura y cerámica japonesa, y amplía sus conocimientos en Sargadelos, Vizcaya, Bilbao o Fuendetodos.

Cuenta con una intensa actividad expositiva en Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Colombia, Estados Unidos o Japón. Su actividad se centra en el trabajo personal y creativo en su taller, así como en la docencia, habiendo sido profesora en numerosos centros y escuelas de cerámica.

Su espíritu investigador le ha llevado a realizar trabajos de recuperación de algunas técnicas decorativas cerámicas y a explorar sus posibilidades de aplicación en la plástica actual, así como el trabajo con materias primas locales.

Ana Felipe

Cuencos *shunga* para cóctel
Porcelana con vidriado transparente y kaki
Decoración pintada con vitrificables y lustres de oro y platino
5 cocciones, T³ máxima 1.300 °C
2022

Este juego de cuencos, inspirado en los pequeños vasos para beber sake utilizados desde el periodo Edo, muestra su profundo conocimiento de las distintas tradiciones cerámicas japonesas, que ocupan parte de su creación.

Akatsuka Gyokuka (1928)

Reconocida calígrafa que practica muy variados estilos de escritura. Familiarizada con el pincel desde su infancia como método habitual de escritura, fue en la edad adulta cuando comenzó a estudiar con el maestro calígrafo Gyokuen Kato. Por entonces trabajaba en la oficina de un *ryōtei* (restaurante tradicional), donde se cuida mucho el trato al cliente, y pensó que sería adecuado mejorar su escritura con pincel.

Resultó ser una alumna sobresaliente y muy trabajadora, siendo distinguida por su maestro, que le dio el carácter 丕 de su propio nombre.

Akatsuka Gyokuka
Kashin (Estigma)
Tinta china sobre papel
2021
Museo de Zaragoza
Colección Reijin-Sha Int.

Ishii Rishun (1932)

Nacida en Tokio, estudió caligrafía con la maestra Shunso Machi (1922-1995), conocida a nivel internacional. Con una activa trayectoria expositiva, tanto en Japón como fuera del mismo, ha sido premiada en numerosas ocasiones por sus trabajos. Es presidenta de la Asociación de Arte Nikkikai, fundada en 1976 para promover la educación a través de la caligrafía, y es instructora honoraria de caligrafía en el ámbito universitario.

En la obra, puede leerse la frase *los melocotones y las ciruelas están en silencio*, haciendo referencia a una metáfora de origen chino sobre la importancia de la sinceridad y honestidad. Pues a pesar del mutismo de las frutas, su delicioso sabor permanece y nos atrae de igual manera.

Ishii Rishun

Tōrimugon

Tinta china sobre papel

2010

Museo de Zaragoza

Colección Reijin-Sha Int.

Kiyo Sakae (1938)

Nacida en la prefectura de Kanagawa, es una célebre calígrafa que ha atesorado premios y distinciones a lo largo de su dilatada carrera. Su obra ha sido presentada en incontables exposiciones, tanto en Japón como en el extranjero.

Desde 1980 dirige la Escuela de Caligrafía Sakae en Miura, su ciudad natal.

Kiyo Sakae

Sai

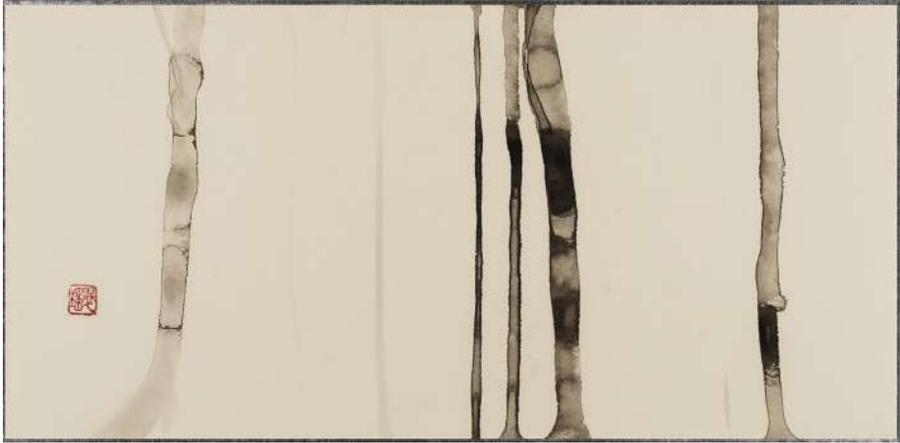
Tinta china sobre papel

2022

Museo de Zaragoza

Colección Reijin-Sha Int.

Watanabe Suiyoh (1940)

Nacida en la ciudad de Yuzawa, prefectura de Akita, lugar con una larga tradición de maestros artesanos, especialmente en el arte de la laca. En su localidad natal estudia la pintura a la tinta de los maestros clásicos chinos, de donde parte para crear sus obras.

Más tarde se une a la Asociación de Calígrafos Contemporáneos de Tokio, conocida por promover la creación de obras con trazo e inspiración libre, sin someterse a la forma de las letras o caracteres.

Watanabe Suiyoh

La arboleda en invierno

Tinta china sobre papel

2019

Museo de Zaragoza

Colección Reijin-Sha Int.

Nakamura Hosen (1944)

Calígrafa cuya formación comienza en la infancia como método de escritura aprendido en la escuela primaria. Pero será muchos años más tarde cuando, en su treintena, comience a formarse y a practicar este arte de manera profesional. Se especializa en la escritura de los silabarios japoneses conocidos bajo el término *kana*, de aspecto suave y fluido.

Cuenta con exposiciones individuales en Japón y en Europa, y ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera.

En esta obra interpreta un *haiku* de Konishi Raizan (1654-1716) que podría traducirse como:

*Mil pequeños peces blancos
Como si hirviera
El color del agua*

Nakamura Hosen

El color del agua

Tinta china sobre papel

2005

Museo de Zaragoza, Colección Reijin-Sha Int.

*En el origen,
la mujer realmente era el sol.
Una persona auténtica.
Ahora ella es la luna.
Una pálida y enfermiza luna,
dependiente de otro,
reflejando el brillo de otro.*

Hiratsuka Raichō

SOMOS EL SOL

Mujeres artistas en las colecciones de Asia Oriental

Exposición

ORGANIZA

Gobierno de Aragón
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Museo de Zaragoza

COORDINACIÓN

María Bayón

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN

Nerea Diez de Pinos

ENMARCACIÓN Y MONTAJE

Robert

DISEÑO

tres estudio creativo

PRODUCCIÓN GRÁFICA

Fotjomard

Catálogo

EDITA

Gobierno de Aragón
Departamento de Educación, Cultura y Deporte

TEXTOS

María Bayón

FOTOGRAFÍAS

José Garrido

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

tres estudio creativo

IMPRESIÓN

Calidad Gráfica

AGRADECIMIENTOS

David Almazán
Elena Barlés
Ana Felipe
Kumiko Fujimura
Fabiola Gil
Alfonso González-Calero
Miguel Ángel Gutiérrez
Ana Labaila
Esther Martínez
Víctor Pasamar
Iñaki Sarasola
Reijin-Sha Internacional

ISBN

978-84-8380-476-6

DEPÓSITO LEGAL

Z-0564-2023

© Gobierno de Aragón, 2023

Impreso y encuadernado en España. Unión Europea

MUSEO DE ZARAGOZA

MUSEO DE ZARAGOZA

