

Kawamura Yayoi & Cabañas, Pilar. *Trazo y color. Esencias de la pintura japonesa*, Gijón, Satori, 2024. 424 págs. ISBN: 978-8419035998

Daniel Sastre de la Vega
Universidad Autónoma de Madrid

<https://www.doi.org/10.5209/mira.106089>

Recibido: 18/11/2025 • Aceptado: 03/12/2025

ES Resumen: Satori Ediciones edita este manual de historia de la pintura japonesa en castellano, escrito por las investigadoras y docentes Yayoi Kawamura (Universidad de Oviedo) y Pilar Cabañas (Universidad Complutense de Madrid) que poseen una dilatada carrera en el estudio, enseñanza y divulgación del arte japonés en nuestro país. Esta obra realiza un completo recorrido por las obras cumbre de la historia de la pintura japonesa y las acompaña de detallados comentarios sobre las técnicas empleadas en su elaboración, los artistas y las escuelas que estuvieron detrás de su producción, así como un ilustrativo elenco de clasificaciones de los diferentes estilos que recorren la extensa historia japonesa. La edición del libro, profusa en ilustraciones a todo color y gráficos explicativos redondean un proyecto editorial fundamental de ahora en adelante en la enseñanza de la Historia del Arte japonés en castellano.

Palabras clave: Arte japonés; Japón; manual; pintura japonesa; pintores.

Abstract: Satori Ediciones publishes this handbook on the history of Japanese painting in Spanish, written by professors Yayoi Kawamura (University of Oviedo) and Pilar Cabañas (Complutense University of Madrid) both with a long career on the study of Japanese art in Spain. The work offers a comprehensive overview of the masterpieces in the history of Japanese painting, accompanied by detailed commentary on the techniques used in their creation, the artists and schools behind their production, as well as an informative selection of classifications of the various styles that span Japan's long artistic history. The edition, rich in full-color illustrations and explanatory graphics, makes this volume a cornerstone for the future teaching of the History of Japanese Art in Spanish.

Keywords: Japanese art; Japan; handbook; Japanese painting; painters.

Las profesoras Yayoi Kawamura (Universidad de Oviedo) y Pilar Cabañas (Universidad Complutense de Madrid), reconocidas académicas de arte japonés en nuestro país, son las autoras del libro *Trazo y color. Esencias de la pintura japonesa* que nos trae la editorial Satori dentro de su colección *Satori Arte* que la propia profesora Kawamura dirige.

Esta colección, que cuenta ya con 23 títulos publicados, aborda diferentes manifestaciones artísticas japonesas y cuenta tanto con estudios clásicos traducidos (y mejorados) al castellano como es el caso de *El camino del maestro carpintero* (2021) de William Coaldrake, así como estudios de colecciones específicas como son *Héroes de la Gran Pacificación* (2013,2023), *Estampas del Japón mítico* (2020) o *Estampas del Genji Monogatari* (2022). El libro que nos ocupa pertenece a la línea de historias generales o manuales de arte, con una clara vocación didáctica, como son los tomos de Javier Vives dedicados a los jardines japoneses (*Historia y arte del jardín japonés*, 2014, 2024) o la arquitectura japonesa (*Arquitectura tradicional japonesa y Arquitectura moderna japonesa*, 2019) así como el volumen más reciente de Suzuki Yoshihiro, *Aprendiendo a ver las estatuas budistas japonesas* (2024).

A mi juicio, el volumen que nos ocupa se va a convertir en un material didáctico fundamental en cualquier curso que quiera acercar el arte japonés ya que, a pesar de estar centrado en la pintura, incluye explicaciones generales de los períodos en cuya contextualización se explican los movimientos religiosos, las situaciones políticas o los aspectos sociales, por lo que alguien interesado en todas las manifestaciones artísticas del arte japonés también encontrará con seguridad información relevante.

El tomo comienza con una sección *Notas preliminares* donde las autoras establecen las habituales anotaciones metodológicas sobre cómo se presenta la información del libro tanto a nivel formal como de

¹ Profesor Contratado Doctor. Centro de Estudios de Asia Oriental.

contenido. En esta ocasión, las autoras proponen una nueva manera de transcribir en Hepburn la terminología empleada en el volumen, y especialmente el empleo o no de los guiones para separar los sufijos con significado del japonés. Esta proposición dice así:

“...nuestra propuesta al mundo académico, a través de esta publicación, es eliminar los guiones en aquellas transcripciones de términos al *romaji* que rompan las unidades de significado de la palabra. *Presidente* y *expresidente* son dos unidades de significado independientes, como lo son *ukiyo* y *uki-yoe*.” (p.10)

La explicación que proponen se basa en el funcionamiento del castellano según explica la RAE y siguiendo esta lógica de las unidades de significado. Es cierto, como también aseveran, que el sistema Hepburn de transcripción no establece claramente un criterio sobre este particular, aunque hay varios libros de estilo, relacionados con el ámbito anglosajón, donde se proponen usos del guión que irían en contra de la propuesta de las autoras (como por ejemplo, en el uso de los nombres de templos donde se prefiere la división del *-ji* *-tera/-dera* final).²

De modo que frente a lo que podríamos denominar la transcripción más habitual como es *ukiyo-e*, las autoras proponen juntar todas las letras y dejarlo como *uki-yoe*. En el caso de los templos que he destacado antes, proponen hablar del templo de Ryōanji y no del templo de Ryōan-ji que es el que está más extendido.

Personalmente, creo que la propuesta que hacen está razonada y tiene lógica, aunque tiene sus propias excepciones que justifican con el uso o lo consuetudinario. Como es el caso de Nanban:

“El término procede de la voz japonesa *nanban* y empleamos la grafía Namban por ser la más consolidada en el ámbito académico”. (p.29)

En este caso, la consolidación de esta grafía se produce en el ámbito hispano ya que en el mundo anglosajón *nanban* es el estándar siguiendo el sistema Hepburn moderno de transcripción. De modo que este revisor se plantea si en el futuro es práctico esto de establecer más excepciones, o si no sería más útil amoldarnos al uso más estandarizado de la transcripción Hepburn que sería menos traumático para todos.

Además, esta opción de elegir Namban destaca aún más en contraste con la propuesta que articulan al usar Rinpa y no Rimpa (p.11), porque efectivamente, es la transcripción del Hepburn moderno más aceptada. Sin embargo, si debiéramos pensar de nuevo en priorizar el estándar en el ámbito hispano como se hace con Namban, lo lógico hubiese sido proponer el uso de Rimpa.

Más allá de estas propuestas de las autoras para el futuro uso de las transcripciones en el campo, sí que hay un aspecto a nivel formal que no puedo dejar de mencionar como es que se haya publicado este manual sin poner los *kanji* de los términos japoneses. Y más cuando presenta un generoso y muy completo glosario que abarca 29 páginas (pp. 388-416) en el que podrían haberse incluido sin entorpecer la lectura. En un libro como este es la ausencia más evidente y dolorosa. Me imagino que la argumentación podría ir por la vertiente de que este libro se plantea como un volumen de divulgación para un público general que quiere acercarse al arte japonés y que puede sentir cierto rechazo al ver escritura japonesa que no domina, pero también se ha de anteponer la progresiva construcción de un público especializado y formado en lengua japonesa que se siente huérfano de una información fundamental para precisamente, ir ahondando y profundizando en temas que el libro pueda abrirle. Supone el mismo esfuerzo incluir el término en cursiva que su *kanji* correspondiente. Aquí sí que se aprecia el peso de un modo de publicar deficiente de otras lenguas, como es el caso del inglés que sistemáticamente ignora la inclusión de los *kanji* menos en honrosas excepciones, y es un modo de publicar sobre Japón que no tenemos necesidad de repetir.

² SWET Society of Writers, Editors, and Translators. *Japan Style Sheet. Third Edition. The SWET Guide for Writers, Editors and Translators*, Tokyo. P.31. 1983, 1998, 2018.

La estructura de *Trazo y color. Esencias de la pintura japonesa* es bastante tradicional ajustándose al desarrollo cronológico de la historia del arte japonés. El libro comienza con una introducción histórica de todo el arte japonés de un modo sintético y continúa con una sección que este revisor ha encontrado muy útil y además presentada de un modo muy bello, de 15 hojas (pp. 36-50) donde se explican las técnicas pictóricas fundamentales, así como los materiales básicos empleados en la elaboración de los pigmentos tradicionales japoneses. No solo eso, también presenta diagramas muy elocuentes que explican los diferentes formatos tradicionales de la pintura japonesa. Sin embargo, esto no es un libro para leerse de tapa a tapa ya que la idea de uso parece ser la de buscar un determinado período u obra y, de un modo rápido, asimilar la información más relevante para hacerse una idea de la misma. Esto se corrobora con la inclusión de una columna a la izquierda de cada obra donde se proporciona la información de cada obra con su título, autor, temática, estilo pictórico y técnica así como las preguntas: ¿qué es? y ¿cuándo? Una columna en la página derecha denominada *Claves de lectura* aporta la información más relevante tanto de la obra, del artista o del período en que se produjo la obra.

La elección de las obras a lo largo del volumen está muy lograda, con las obras representativas de la pintura japonesa que uno puede encontrar en las historias del arte japonés habituales pero que también incluye obras japonesas que están en nuestro país, como es el caso de *La historia del santuario de Kifune (Kifune no honji)* que las autoras descubrieron y estudiaron en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid y que se añade de este modo al canon de obras del arte japonés.³ O también en la sección del periodo Edo, las estampas de la *Historia del poderoso Jiraiya: Fukitarō y Jiraiya (Jiraiya Gōketsu Monogatari: Fukitarō to Jiraiya)* de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid o la de *Joven partiendo (Shōnen kō)*, de la serie *Verdadero espejo de la poesía japonesa y china (Shika sashin kyō)* del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. O la hoja del *Hokusai Manga* también en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Es una manera de visibilizar el patrimonio artístico japonés que conservamos en nuestro país y que es algo importante de reivindicar y difundir.

En conclusión, este volumen se convertirá en una referencia ineludible en la configuración de cualquier Guía Docente universitaria que trate con temas de arte japonés como una herramienta de primera aproximación a la pintura japonesa y a las ideas estéticas del archipiélago, aunque luego deba profundizarse más con otra bibliografía si se quiere ahondar en los diferentes artistas o estilos. Para el público general este libro es un auténtico lujo y placer ya que condensa, gracias al buen hacer de sus dos autoras, la historia de la pintura japonesa en sus obras fundamentales presentándolas de un modo atractivo y estimulante.

Referencias

- Almazán Tomás, David. *Estampas del Japón mítico*, Gijón: Satori Ediciones, 2020.
 Almazán Tomás, David. *Estampas del Genji Monogatari*, Gijón: Satori Ediciones, 2022.
 Cabañas, Pilar, *Héroes de la Gran Pacificación*, Gijón: Satori Ediciones, 2013, 2023.
 Coaldrake, William. *El camino del maestro carpintero*, Gijón: Satori Ediciones, 2021.
 Kawamura, Yayoi, y Pilar Cabañas Moreno, "Kifune no honji. Pinturas japonesas del siglo xviii en la Biblioteca Complutense", *Goya* 300 (2017): 216-231.
 Suzuki Yorihiro. *Aprendiendo a ver las estatuas budistas japonesas*, Gijón: Satori Ediciones, 2024.
 SWET Society of Writers, Editors, and Translators. *Japan Style Sheet. Third Edition. The SWET Guide for Writers, Editors and Translators*, Tokyo: Society of Writers, Editors, and Translators, 1983, 1998, 2018.
 Vives Riego, Javier, *Arquitectura tradicional japonesa*, Gijón: Satori Ediciones, 2019.
 Vives Riego, Javier, *Arquitectura moderna japonesa*, Gijón: Satori Ediciones, 2019.

³ Kawamura, Yayoi, y Pilar Cabañas Moreno, "Kifune no honji. Pinturas japonesas del siglo xviii en la Biblioteca Complutense", *Goya* 300 (2017): 216-231.