

Galán Sanz, Ana. “Retrato de una artista. Arte y género a través de las memorias de la pintora Uemura Shōen. Life of an artist. Art and gender through the memoirs of the painter Uemura Shōen. 美術家の肖像・上村松園という画家の回想録を通してのジェンダー研究”. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, 2024. 898 pp.

Ana Galán Sanz

<https://dx.doi.org/10.5209/mira.99434>

Recibido: 16/07/2024 • Aceptado: 20/07/2024

ES Resumen: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar una relectura de la artista japonesa Uemura Shōen bajo una serie de parámetros que permitan conocer en profundidad no solo a la propia Shōen, sino también sus opiniones en relación con la pintura japonesa, las mujeres artistas o el desarrollo del arte nipón. La metodología seguida se divide en dos ejes: por un lado, una revisión bibliográfica de las monografías y artículos centrados en la pintura y el feminismo japoneses; por otro, el análisis y traducción al castellano de la obra literaria de Shōen. Esta tesis pretende redescubrir a la propia Shōen y su obra, en numerosas ocasiones malentendida, en una investigación estructurada en tres partes: un estudio sobre mujeres y artistas, esencial para ubicar a la artista Shōen en su contexto; un análisis crítico de los escritos de la pintora; y la traducción íntegra al castellano de estos textos.

Palabras clave: pintura japonesa, memorias, género, (mujeres) artistas.

Abstract: The objective of this research work is to elaborate a rereading of the Japanese artist Uemura Shōen under a series of parameters that allow us to know in depth not only Shōen herself, but also her opinions, positions and ideas in relation to Japanese painting, women artists or the development of Japanese art. The methodology to be followed will be divided into two axes: on the one hand, a bibliographic review of monographs and articles focused on painting and Japanese feminism; on the other, the analysis and translation into Spanish of Shōen's literary work. This thesis aims to rediscover Shōen herself and her work, often misunderstood, in a research structured in three parts: a study on women and artists, essential to place the artist in her context; a critical analysis of the painter's writings; and the complete translation of these texts into Spanish.

Keywords: Japanese painting, memories, gender, (female) artists.

El pasado 17 de enero de 2024 tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid la defensa de la tesis doctoral «Retrato de una artista. Arte y género a través de las memorias de la pintora Uemura Shōen», realizada por Ana Galán Sanz, dirigida por el Dr. Daniel Sastre de la Vega y tutorizada por la Dra. Rosario López Gregoris. El tribunal estuvo presidido por la Dra. Elena Barlés Baguena, de la Universidad de Zaragoza, con la Dra. Rumi Tani Moratalla, de la Universidad Autónoma de Madrid, como secretaria y la Dra. Pilar Cabañas Moreno, de la Universidad Complutense de Madrid, como vocal. Este tribunal calificó la presente tesis doctoral con un sobresaliente *cum laude*.

La pregunta de investigación que motiva este trabajo consiste, por un lado, en responder si Uemura Shōen era realmente una pintora conservadora, tal y como la etiquetan algunos de los críticos de arte mencionados en este estudio, y, por otro, si puede ser considerada como un referente feminista. Gracias a la pionera traducción al castellano de las memorias escritas de la pintora (*Memorias de unas cejas azules* [Seibishō] y la antología de textos *Memorias de unas cejas azules. De ahí en adelante* [Seibishō. Seibishō sono go]), así como del estudio de estas, hemos analizado las tendencias políticas de Shōen y su postura en cuanto a temas como el desarrollo de las mujeres en el arte.

La clasificación temática y cronológica de los escritos de Shōen ha permitido definir su gusto conservador por la tradición, que deja entrever cierto carácter nacionalista. Asimismo, y a pesar de ciertas ideas

avanzadas con respecto al progreso de la población femenina, esta investigación sirve como herramienta para desclasificar a la artista como referente feminista. Si bien es cierto que la artista defiende tanto en sus publicaciones como en sus pinturas la fortaleza de las mujeres y su valía, sería un error definirla como defensora del movimiento feminista.

El objetivo general de esta tesis consiste, por tanto, en demostrar la influencia que ha tenido la artista Uemura Shōen en el desarrollo pictórico de su país, así como en el de las mujeres artistas de Japón. La falta de interés que se ha mostrado históricamente hacia las contribuciones femeninas se extrapola a la escasa disposición por estudiar el legado escrito de mujeres como la propia Shōen. La existencia de mujeres dedicadas al arte ha sido constante en todas las culturas, pero, a pesar de la evidencia, la academia ha ignorado la actividad de las artistas en el desarrollo del arte y la pintura. Así, en este trabajo se reivindica que no sean únicamente los hombres los que monopolicen la producción artística, ya que obtendríamos una visión incompleta que silencia las vivencias de la otra mitad de la población, es decir, de las mujeres.

En cuanto a los objetivos específicos, hemos profundizado también en otros puntos, como la condición social, cultural y política de las mujeres en Japón, especialmente las contemporáneas a Shōen, a fin de obtener una visión global sobre la temática de estudio. Además, se ahonda en el origen y desarrollo del feminismo dentro de la sociedad japonesa, ya que, a pesar de que recibe influencias de las corrientes occidentales, presenta reivindicaciones propias. En esta línea, el arte femenino y el feminista en Japón también ocupan un lugar imprescindible dentro de esta investigación.

En cuanto a la metodología elegida para llevar a cabo esta investigación, cabe mencionar la extensa revisión bibliográfica a modo de marco teórico que facilita la contextualización y el análisis de los textos de Shōen. Aquí se definen los espacios histórico y artístico que rodean a la pintora y se elabora una biografía profesional de Shōen. A este estudio se suma la traducción completa al castellano de las memorias escritas de la artista, una obra de rico contenido que acerca la vida y pensamientos de una mujer japonesa. La traducción de sus memorias, *Memorias de unas cejas azules (Seibishō)*, la antología *Memorias de unas cejas azules. De ahí en adelante (Seibishō. Seibishō sono go)* y otros textos publicados es uno de los puntos esenciales de esta tesis, pues es la primera vez que una investigación sobre la artista se enfoca directamente en sus escritos personales. La traducción se ha convertido, así, en una herramienta imprescindible para tener acceso directo a los acontecimientos relevantes de la vida de Shōen y que cuestiona las investigaciones precedentes sobre su figura.

Esta tesis doctoral se estructura en tres partes. Comienza con un contexto teórico centrado en la realidad de las mujeres japonesas contemporáneas a Shōen y, también, en el desarrollo artístico en la ciudad de Kioto a finales del siglo XIX. Este epígrafe consta de dos capítulos. El apartado «Una historia de género en Japón» profundiza en la evolución histórica de las mujeres en el archipiélago japonés e introduce el concepto de género en Japón, así como varias consideraciones en torno al arte femenino y feminista, aspectos necesarios para reflexionar sobre si Shōen y su arte pueden considerarse como tal. El segundo capítulo, «Panorama artístico en el Japón de Shōen», se centra en el universo de la pintura. Este punto consta de cuatro epígrafes que abarcan la pintura japonesa (*nihonga*), la definición y composición de las escuelas e instituciones que influyen en el desarrollo profesional de Shōen, los métodos de enseñanza de la pintura japonesa y la mención de algunas figuras relevantes, como los maestros Kōno Bairei (1844-1895) o Takeuchi Seihō (1864-1942) o mujeres artistas del periodo Edo, como Kiyohara Yukinobu (1643-1682), Ema Saikō (1787-1861), Katsushika Ōi (activa entre 1818 y 1854) u Okuhara Seiko (1837-1913), entre otras.

La segunda parte de esta tesis, titulada «Los escritos de Uemura Shōen», ahonda en los textos de Shōen con el objetivo de definir a la artista desde perspectivas de análisis novedosas. Esta parte se abre con el apartado «Desarrollo artístico de Uemura Shōen», que incluye una breve biografía de la artista. A este le sigue el capítulo «Palabra de artista. Las escrituras de Uemura Shōen», una presentación de la traducción de los textos de Shōen (*Memorias de unas cejas azules [Seibishō]*, la antología *Memorias de unas cejas azules. De ahí en adelante [Seibishō. Seibishō sono go]* y otros escritos publicados en vida de la artista) y un estudio analítico de estos dividido en cinco puntos: acercamiento a la personalidad de la pintora, elaboración y desarrollo artístico, reflexiones artísticas, consideraciones sobre la estética tradicional y la estrecha relación entre la artista y el teatro clásico japonés.

Tal y como indica su título, la tercera y última parte de esta tesis, «Traducción de las memorias y otros escritos de Uemura Shōen», consiste en la traducción integral al castellano de los escritos de la pintora Shōen. Aquí se introduce la traducción de *Memorias de unas cejas azules. De ahí en adelante (Seibishō. Seibishō sono go)*, la antología de textos elegida para llevar a cabo esta investigación, que se completa con las traducciones de otros escritos publicados por Shōen disponibles en la base de datos de literatura japonesa Aozora. Por tanto, se presenta traducida la obra (escrita) completa de Uemura Shōen.

A las referencias bibliográficas, le siguen un completo anexo documental con un registro de términos japoneses, escritos con su transcripción en el alfabeto latino, así como con caracteres *kanji*, un catálogo de artículos de la pintora con información adicional, una cronología con la vida y obra de Uemura Shōen y un listado con las participaciones en exposiciones internacionales de la artista. El anexo gráfico ofrece imágenes de interés que complementan e ilustran esta investigación.

Esta tesis concluye el carácter poliédrico de la artista Uemura Shōen. Tanto su figura como su obra no pueden ser analizadas únicamente bajo una sola perspectiva, pues son numerosas las facetas que revela a lo largo de su vida personal y profesional. En este estudio se ha dado a conocer a otra artista, compleja y difícil de etiquetar. Su reconocimiento a una edad temprana permitió que fuera considerada al mismo nivel que sus compañeros varones, aunque era perfectamente consciente de la situación de desigualdad de la que partía por el simple hecho de ser mujer y artista. Shōen entendía que existía un sistema opresor que

maltrataba y silenciaba a las mujeres y, aunque no puede ser categorizada como una mujer feminista, reivindicó la valía de las mujeres en su obra artística. De este modo, en esta investigación, la personalidad de Shōen se presenta como vital para comprender su figura y su obra de un modo completo. El estudio crítico de sus escritos resulta de gran utilidad para definir a Shōen como una artista compleja, cuya vida y carrera profesional no solo están atravesadas por el género, sino también por otras variables, como su nacionalidad, edad, clase social o nivel educativo.

Por último, esta tesis visibiliza en castellano las palabras de Uemura Shōen, pues es la primera vez que se ofrece una recopilación completa e íntegra de los escritos de la artista en una lengua distinta a la original de su publicación y que se hace un trabajo de esta envergadura en nuestro idioma acerca de una mujer japonesa. Asimismo, es el primer estudio que ilumina la vida artística de la pintora a través de sus palabras. Se trata, por tanto, de una investigación original en lengua castellana que revaloriza el papel de la memoria y las memorias de una mujer clave dentro del universo artístico japonés y que eleva el estatus de sus escritos como una fuente veraz de estudio que revela nuevas narrativas en torno a la figura de la artista.