



Universidad
Zaragoza

TRABAJO FIN DE GRADO

Horimono: el tatuaje tradicional japonés y su relación con el ukiyo-e

Horimono: Japanese traditional tattoo and its relationship with ukiyo-e

Autor:

Alexander Zúñiga Gómez

Directora:

Elena Barlés Báguena

Grado en Historia del arte

Facultad de Filosofía y Letras

2024

Resumen:

El trabajo propone un acercamiento a la historia del tatuaje nipón (*horimono*), desde sus orígenes llegando a la actualidad, pero centrando el estudio en el periodo Edo (1603-1868), momento de florecimiento de las artes populares, entre ellas la práctica del tatuaje artístico. Se estudiarán sus técnicas, sus aspectos formales, la forma de aprendizaje de sus artistas y sus principales motivos o temas. Más adelante, se analizará la importancia de las estampas japonesas del género *ukiyo-e* en el desarrollo y popularización del *horimono*, comentando las escuelas y sus artistas más destacados. Por último, se efectuará un breve acercamiento a la situación actual del tatuaje nipón, en especial el vinculado con la tradición, señalando sus más importantes artistas.

Palabras clave:

Horimono, tatuaje, estampas japonesas, *ukiyo-e*, Horiyoshi III, Horimasa Tosui, Gakkin, Horiren I.

Abstract:

The work proposes an approach to the history of Japanese tattooing (*horimono*), from its origins to the present day, but focusing the study on the Edo period (1603-1868), a time of flowering of popular arts, including the practice of artistic tattoo. Its techniques, its formal aspects, the way its artists learn, and its main motives or themes will be studied. Later, the importance of Japanese prints of the *ukiyo-e* genre in the development and popularization of *horimono* will be analyzed, commenting on the schools and their most prominent artists. Finally, a brief approach will be made to the current situation of Japanese tattooing, especially that linked to tradition, pointing out its most important artists.

Keywords:

Horimono, tattoo, Japanese prints, *ukiyo-e*, Horiyoshi III, Horimasa Tosui, Gakkin, Horiren I.

Tabla de contenido:

I.	PRESENTACIÓN	4
1.	Delimitación del tema y causas de su elección.....	4
2.	Estado de la cuestión.....	5
3.	Objetivos.....	9
II.	DESARROLLO ANALÍTICO	11
1.	Historia del Horimono: el tatuaje tradicional japonés.....	11
2.	Características del Horimono tradicional japonés	17
2.1.	Etimología	17
2.2.	Técnicas.....	18
2.3.	Artista y proceso de formación	19
2.4.	Características formales: la composición	20
2.5.	Temas y motivos.....	22
3.	El ukiyo-e y su influencia en el horimono.....	27
III.	CONCLUSIONES	37
IV.	BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	38
V.	ANEXOS.....	44
	Anexo I.....	44
	Simbolismo de los motivos y temas del tatuaje tradicional nipón.....	44
	Anexo 2	48
	Principales artistas del género ukiyo-e	48
	Anexo 3	53
	Obras más características de Horiyoshi III y su relación con el ukiyo-e	53
	Anexo 4	56
	Obras más características de Horimasa y su relación con el Ukiyo-e	56
	Anexo 5	58
	obras más características de Gakkin y su relación con el Ukiyo-e.....	58
	Anexo 6	60
	Obras más características de Horiren I y su relación con el Ukiyo-e.....	60
VI.	PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES	62
-	Desarrollo analítico	62
-	Anexo 3, imágenes	65
-	Anexo 4, imágenes	66
-	Anexo 5, imágenes	67
-	Anexo 6, imágenes	68

I. PRESENTACIÓN

De alguna manera, los artistas de *ukiyo-e* de este periodo jugaron un papel importante en dejar las bases del diseño y composición de lo que es hoy el tatuaje tradicional japonés

Horiyoshi III¹

1. Delimitación del tema y causas de su elección

Presentamos este trabajo de fin de grado con el propósito de acercarnos al estudio del tatuaje tradicional japonés, conocido con los términos *horimono* o *irezumi*. Asimismo, queremos centrarnos en la importancia que el género artístico nipón denominado *ukiyo-e* tuvo en el pasado y en el presente en el desarrollo de este arte como inspirador de temas y de característica formales. Para ello ejemplificaremos esta impronta del *ukiyo-e* en el tatuaje, contemplando específicamente el caso de la obra del artista del periodo Edo (1603/1615-1868) Utagawa Kuniyoshi (1798-1861), en especial sus series de estampas (1827-1830) inspirados en la novela china *Shuihu Zhuan*, redactada en el siglo XIV, una historia que narra las peripecias de una banda compuesta por ciento ocho bandidos, que fue publicada en japonés en 1728, siendo conocida con el título *Suikoden*. Por otra parte, analizaremos el caso de algunos de los artistas del tatuaje más importantes de los últimos tiempos con claros acercamiento las estampas japonesas.

La elección del tema se debe a mi devota afición por esta manifestación artística tan olvidada y criticada durante años al ser una práctica mal vista tanto en diferentes épocas como culturas, especialmente la japonesa de los últimos tiempos por relacionarse con la criminalidad. Además, considero que, en la presencia del tatuaje tradicional japonés, al menos como lo conocemos en Occidente y tras los cambios sanitarios, ha tomado especial relevancia en los amantes del tatuaje de todos los países, donde hay listas de espera de años para conseguir una reproducción con los motivos más significativos de la cultura nipona.

¹KITAMURA, T., *Tattoos of the floating world: Ukiyo-e motifs in the Japanese tattoo*, Amsterdam, KIT Publishers, 2003, p. 17.

El tatuaje tradicional japonés ha conseguido hacerse un hueco en las convenciones de tatuajes que se celebran en todo el mundo, siendo un estilo atemporal, a la vez que clásico, lleno de profundidad en su significado y estéticamente asombroso.

Ya sean motivos aislados o composiciones de cuerpo entero, el tatuaje japonés, así como el tatuaje como arte corporal, merece el mismo reconocimiento que puede tener una pintura, ya que se reconoce como un arte popular que cada vez más gente adquiere, siendo cada pieza única.

2. Estado de la cuestión

Desde los comienzos de este siglo se han ido realizando numerosas publicaciones académicas sobre el tatuaje como “nueva” manifestación artística. En especial, han ido apareciendo trabajos sobre el tatuaje tradicional de Japón, al par que fue surgiendo el interés con su cultura en general, por la diferencia ornamental, artística y espiritual que vemos en comparación con los tatuajes en Occidente, particularmente en Estados Unidos.

La gran mayoría de fuentes bibliográficas en lenguas occidentales que hemos encontrado acerca del tema del tatuaje japonés se enmarcan entre 2003y 2023. No obstante, debe destacarse algunas obras más tempranas. Este es el caso de los libros de Ichiro Morita, Donald Richie, titulado *Irezumi: japaneze tatooing* (1966)² y de este último autor e Ian Buruma denominada *The Japanese tattoo*(1980),³obra en las que se proporciona una visión general sobre el tema. Asimismo, mencionaremos la tesis doctoral *Irezumi: the pattern of dermatography in Japan* de Willem R. van Gulik (Rijksuniversiteit, Leiden) publicada en 1982,⁴ que da una visión general más profunda. Es interesante también por su aportación de bellas imágenes la obra *The Japanese tattoo* de Sandi Fellman (fotógrafo) editada en 1986.⁵

Ya en el presente siglo, es obligado mencionar el excelente trabajo de Takahiro Kitamura, *Tattoos of the floatingworld: Ukiyo-e motifs in the Japanese tattoo*, publicado en el 2003,⁶ la obra más específica sobre el tema concreto que nos ocupa ya que hace un

²MORITA, I. y RICHIE, D., *Irezumi: japanezetatooing*, Tokio, Zuhushinsha, 1966

³RICHIE, D. y BURUMA, I., *The Japanese tattoo*, New York, Weatherhill, 1980.

⁴VAN GULIK, W. R., *Irezumi the pattern of dermatography in Japan*, Leiden, Brill, 1982

⁵FELLMAN, S., *The Japanese tattoo*, New York, Abbeville Press, 1986.

⁶KITAMURA, T., *Tattoos of the floating world: Ukiyo-e motifs...*, *op. cit.*

recorrido por la relación entre los tatuajes y el *ukiyo-e*, con apoyo en imágenes de gran calidad, que ha sido esencial para nuestro trabajo.

Unos años más tarde vieron la luz los títulos *Japanese tattooing now! Memory and transition: classic horimono to the new one point style* de Michael McCabe (2005)⁷, *A history of Japanese body suit tattooing* de Mark Poysden y Marco Bratt (2006)⁸ y *Tattoo in Japan traditional and modern styles* de Manami Okazak y Gabriele Turner (2008).⁹ Tales libros subrayan la presencia de la tradición en los tatuaje nipones de la actualidad pero también analizan los nuevos estilos y temáticas.

Muy curiosa es la obra *The Japanese tattoo design handbook* (2008)¹⁰ de Steve Walsh, un manual de diseño de tatuajes japoneses que presenta más de 80 diseños en la piel de cinco maestros que combinan técnicas tradicionales y modernas que constituyen una fuente invaluable y una fascinante colección de diseños en tinta por primera vez.

Gran parte de los contenidos de las anteriores obras citada se recogen en un excelente capítulo de libros (que hemos usado como base), dedicado al *horimono*, escrito por Juan Pedro Cantero Márquez y recogido en la obra *Nuevas perspectivas de investigación sobre Asia Pacífico*, para la Universidad de Granada (2008).¹¹ Esta aportación recoge perfectamente las nociones básicas con las que hemos podido empezar la mayoría de los apartados de esta trabajo que hemos ido completando con bibliografía más específica.

Entre esta bibliografía cabe mencionar dos obras, ambas publicadas en el 2011 y tituladas respectivamente *Il fuoco sulla pelle; l'arte del tatuaggio tradizionale giapponese*¹² de Carella, Anna L. y *Japanese style tattoo art : revisiting traditional themes*¹³ de Rodrigo Melo, muy relevantes para aspectos iconográficos. También relativos a los temas más característicos del arte del tatuaje nipón tradicional son los trabajos, editados en

⁷ MCCABE, M., *Japanese tattooing now! Memory and transition Classic horimono to the new one point style*, Atglen, PA, Schiffer Pub., 2005.

⁸ POYSDEN, M. y BRATT, M., *A history of Japanese body suit tattooing*, Amsterdam, KIT Publishers, 2006.

⁹ OKAZAKI, M. y TURNER, G., *Tattoo in Japan traditional and modern styles*, Aschaffenburg, Ed. Reuss, 2008.

¹⁰ WALSH, S., *The Japanese tattoo design handbook*, s/l, DH Publishing, 2008

¹¹ CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional japonés”, en *Nuevas perspectivas de investigación sobre Asia Pacífico*, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2008, 135-152.

¹² CARELLA, A.L., *Il fuoco sulla pelle; l'arte del tatuaggio tradizionale giapponese*, Roma, Castelvecchi Editore, 2011.

¹³ MELO, R., *Japanese style tattoo art: revisiting traditional themes*, Atglen, Pa., Schiffer Pub. Ltd, 2011.

el 2013: *Wabori: traditional Japanese tattoo*¹⁴ de Manami Okazaki y *The history and art of Japanese prints and tattooing* de an van Doesburg.¹⁵

Asimismo, hemos trabajado con catálogos de exposiciones. Este es el caso de la muestra de grabados de la Van der Velden collection. En su catálogo, *Ukiyo-e to horimono: the Van der Velden collection*,¹⁶ se recogen las fuentes de inspiración de a Owaka Mitsuaki (1935-1989), el célebre maestro del tatuaje japonés que dedicó su vida al estudio y la práctica del tatuaje tradicional japonés. Otra exposición es la que se efectuó de la colección la Ronin Gallery, la colección más amplia de Estados Unidos en materia de *ukiyo-e*. El catálogo de tal muestra, titulado *Taboo: Ukiyo-e and the Japanese Tattoo* (2015),¹⁷ se brinda un breve recorrido sobre la aparición del *horimono* en las estampas japonesas exhibidas, un tema que analizaremos en uno de los apartados de este ensayo.

Hemos encontrado de gran utilidad la publicación *Japanese Tattoos, history, culture, design* (2016) de Brian Ashcraft y Hori Benny.¹⁸ En sus más de 150 páginas se dedica a analizar todos los motivos ornamentales que encontramos en el *horimono*, además de ofrecer perfiles de artistas, los cuales hemos usado para completar información. El libro aporta numerosas fotografías que sirven para narrar la historia del tatuaje japonés, poniendo la iconografía y los símbolos *kanji* en su contexto adecuado para que los lectores estén mejor informados. lo que significan y tengan una comprensión más profunda de *irezumi*. Ahonda sobre esta cuestión la obra *Japanese tattoos meanings, shapes and motifs* de Moriarty,¹⁹ editada en 2019.

Pero hemos de reconocer que los estudios que más nos ha facilitado la búsqueda de fuentes bibliográficas son los trabajos de fin de grado que se han ido realizando en los últimos tiempos, en especial el de Noelia Paredes Lázaro²⁰, titulado *La piel como lienzo: el tatuaje tradicional japonés a través de los grabados Ukiyo-e*, presentado en el 2020

¹⁴OKAZAKI, M., *Wabori: traditional Japanese tattoo*, Hong Kong, Kingyo, 2013

¹⁵VAN DOESBURG, J., *The history and art of Japanese prints and tattooing*, Dodewaard, Huys den Esch, 2013.

¹⁶VAN DOESBURG, V., *Ukiyo-e to horimono: the Van der Velden collectio*, Dodewaard, Huys den Esch, 2013

¹⁷FOLKS, M., *Taboo: Ukiyo-e and the Japanese Tattoo*, Ronin Gallery, 2015.

¹⁸BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese Tattoos, history, culture, design*, Tokio, Tuttle Publishing, 2016

¹⁹MORIARTY, Y., *Japanese tattoos meanings, shapes and motifs*, Barcelona, Promopress, 2019.

²⁰PAREDES LÁZARO, N., *La piel como lienzo: el tatuaje tradicional japonés a través de los grabados Ukiyo-e*, trabajo de fin de grado (dirección, María Pilar Cabañas Moreno), Grado en Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2020.

por estar muy cercano a nuestra línea de investigación y la obra *Irezumiitai: tatuaje tradicional japonés*, de Moriarty publicada en la misma fecha.²¹

Para ir concluyendo este estado de la cuestión sobre el arte del tatuaje tradicional japonés, no podemos menos que citar las últimas obras publicadas sobre aspectos iconográficos del tatuaje. Por una parte, se editó en el 2021, la titulada *Irezumi, the Japanese tattoo. The meanings of Japanese tattoo and drawing method in Izumi style*,²² realizada por Kévin Tembouret, donde se descubre el significado de muchos de sus motivos y se identifican métodos de dibujo inspirados en las técnicas de grandes artistas como Hokusai. Por otra, en el año 2022, vio la luz la del reconocido especialista Yori Moriarty denominada *Le tatouage Japonais: significations, formes et motifs* (2022),²³ obra que va en la misma línea que la anterior.

Finalmente, en lo que respecta a los más afamados artistas del tatuaje actual seguidores de la tradición nipona, tan apenas hemos encontrado bibliografía. Tales creadores son Yoshihito Nakano (1946) conocido artísticamente como Horiyoshi III, el más famoso de los artistas actuales nipones de *horimono*; el nipón Horimasa Tosui, que en el presente trabaja en The Blue Blood Studios en Amsterdam; Gakkin, artista japonés también residente en la capital holandesa, y Horiren I, tatuadora asentada en Osaka con el estilo estético del arte japonés *ukiyo-e*, aunque también explora otros estilos. Sobre estos autores solo hemos encontrado entrevistas en publicaciones como, la anteriormente citada de Brian Ashcraft y Hori Benny²⁴. Los principales datos sobre estos autores los hemos podido conocer gracias a páginas webs y blogs que se han querido acercar a sus figuras, entre los que destacan *Ronin Gallery*,²⁵ *Kintaro*²⁶ y *Subdermo Blog*.²⁷ Por último, una fuente fundamental son las web y redes sociales personales, sobre todo sus perfiles en Instagram, donde podemos encontrar sus trabajos más relevantes.²⁸ En ellas podemos

²¹MORIARTY, Y., *Irezumiitai: tatuaje tradicional japonés*, Gijón, Satori, 2020

²²TEMBOURET, K., *Irezumi, the Japanese tattoo. The meanings of Japanese tattoo and drawing method in Izumi style*, s/l, Kevin Trembouret, 2021.

²³MORIARTY, Y., *Le tatouage Japonais: significations, formes et motifs*, Barcelona, Hoaki Books, 2022

²⁴BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, *op. cit.*

²⁵Ronin gallery, <https://www.roningallery.com/artists/Horiyoshi-III> (fecha de consulta 27/04/2024)

²⁶Kintaro Publishing, <https://kintaro-publishing.com/es-es/blogs/news/horiyoshi-iii> (fecha de consulta 27/04/2024)

²⁷Subdermo Blog, <https://www.subdermo.com/blog/horiyoshi-iii-de-yakuza-a-maestro-del-irezumi> (fecha de consulta 27/04/2024).

²⁸Horiyoshi III, https://www.instagram.com/horiyoshi_3/?hl=es

HorimasaTosui, https://www.instagram.com/horimasa_tosui/?hl=es

Gakkin, https://www.instagram.com/gakkinkin/?locale=es_ES%2F

Horiren I, <https://horiren.com/en/profile/>

ver, no solo sus tatuajes, recomendaciones de libros sobre el tema, sino también acuarelas y estampas realizadas por los propios artistas.

3. Objetivos

Partiendo de estas premisas, establecemos estos objetivos.

- Aproximarnos al arte tradicional del tatuaje en Japón, comprendiendo su evolución a lo largo del tiempo y conocer sus aspectos formales, la forma de aprendizaje y sus principales motivos o temas.
- Acercarnos a su estrecha vinculación de este arte con el *ukiyo-e*, tanto formal, iconográfica como históricamente, ejemplificando este fenómeno con las obras de la figura del artista de este género Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) que fueron fuente de inspiración del *horimono*
- Presentar una breve panorámica de los actuales artistas del tatuaje en el Japón actual, con clara relación entre sus tatuajes y las estampas.

Para llegar a los objetivos propuestos se ha trabajado de la siguiente manera:

En primer lugar, emprendimos la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de la bibliografía relativa al tema. Para ello se realizó la búsqueda consulta de diversos catálogos generales, de bibliotecas nacionales e internacionales publicados en internet, siendo fundamental también acudir a los repositorios y bases de datos de artículos que se citan en el apartado "Bibliografía y webgrafía". Fueron fundamentales las plataformas universitarias como Alcorze o Dialnet, asimismo, la base de datos de Google, Google Académico. Además, se recurrió a páginas webs de reconocida solvencia o a redes sociales de los propios artistas actuales. Una vez localizada la bibliografía y la webgrafía se procedió a la consulta de la bibliografía en diferentes bibliotecas. Tras leída toda la información, procedimos a la síntesis, organización y estudio de los datos obtenidos. Después, realizamos los primeros esquemas que usamos como base para redactar el trabajo con la siguiente estructura. Tras la preceptiva presentación, se expone el desarrollo analítico que se articula en capítulos dedicados a la historia del tatuaje tradicional japonés y su evolución desde los orígenes hasta la situación actual; a sus características técnicas, formales y temáticas; a la importancia del *ukiyo-e* como fuente de inspiración del

HorirenI, https://www.instagram.com/horiren_thefirst/?hl=es
(fecha de las consultas realizadas en los perfiles: 31/06/2024).

horimono; y a la breve reseña de los actuales creadores japoneses que practican este arte. Finalmente, unas conclusiones donde se incluyen tanto la bibliografía como la webgrafía y una serie de anexos como la ampliación de los motivos y temas del *horimono* y la relación entre los tatuajes de Horiyoshi III y las estampas japonesas.

II. DESARROLLO ANALÍTICO

1. Historia del *Horimono*: el tatuaje tradicional japonés

El tatuaje, o la inyección de tinta en la piel, siempre ha estado presente desde los comienzos del ser humano.²⁹ Prácticamente todas las culturas han desarrollado esta práctica, o bien por estética y estatus, o bien para marcar y diferenciar ciertos estratos sociales. Es un procedimiento universal que se ha utilizado para representar mediante el arte en el cuerpo una cultura y unas tradiciones, que hoy en día siguen vivas a través de diferentes tendencias. Va más allá del *body art*, es un arte que se lleva en el cuerpo para siempre, representando una parte de la persona, es un arte vivo.

El tatuaje consiste, a grandes rasgos, en inyectar tintas o pigmentos en la dermis, una vez curado la tinta quedará permanentemente visible en el cuerpo, es un proceso delicado pues, si queda por debajo de la dermis el pigmento se diluye, quedando manchas por debajo de la piel que hace que el dibujo se vea menos nítido. Es habitual practicar sobre la propia piel o en su caso piel de cerdo que es la que más se asemeja a la humana para familiarizarse con los procedimientos.³⁰



Fig.1.

Podemos ver que los orígenes de esta práctica se remontan a tiempos muy lejanos, se han descubierto numerosas momias que confirman la existencia de esta práctica desde hace 6000 años. En estos cuerpos encontrados se ha llegado a varias hipótesis de la

²⁹LÓPEZ-NARANJO, Francisco, CÓRDOVA, Rebeca, HEYERDAHL-VIAU, Ivo y MARTINEZ-NUÑEZ, Juan Manuel, "Evolución histórica y actualidad de los tatuajes", *Fides et Rati*, nº 25, 2023, pp. 46-68.

³⁰CANTERO MÁRQUEZ, J. P., "Horimono: el tatuaje tradicional...", óp.. cit., p. 137.

función de sus tatuajes, es el caso de Ötzi (fig.1), una momia descubierta en los Alpes Italianos y datada en el año 3300 a. C., se cree que sus tatuajes podrían estar relacionados con algún remedio similar a la acupuntura debido a la posición en la que se encuentran los ejemplos.³¹ Existió una mujer, Amunet (fig.2), que fue sacerdotisa de la diosa Athor y vivió en Tebas hacia el año 2000 a. C., cuyo cuerpo estaba completamente adornado de puntos y líneas, se cree que de carácter religioso o sagrado. Se tiene constancia de que los fenicios y los griegos también se tatuaban, más adelante, los romanos lo usaban como forma de marcar a los prisioneros o decorar sus cuerpos, en especial soldados pertenecientes a la legión. No es hasta la llegada de Constantino y el dominio del cristianismo en Europa que se prohíbe la práctica por considerarse pecado el mancillar o alterar el cuerpo “regalado por Dios”, aunque se sabe que en las Cruzadas los soldados se

Fig.2. ifijos para asegurarse de tener un entierro cristiano.³²



Sin embargo, nos vamos a centrar en el desarrollo que experimenta esta práctica en el territorio japonés³³, aquí, la arqueología ha encontrado posibles referencias primitivas en el Periodo Jōmon (14.000 a C. -300 a. C). De esta época se hallaron unas figuras de barro

³¹DEL MONTE, J. D., *Irezum iHorimono*, Trabajo de fin de grado (dirección Miguel Vidal Ortega) Grado en Bellas Artes, Facultad de Belles Arts de Sant Carles, Universitat Politècnica de València, Valencia, 2013-2014, pp. 11-12. Disponible en:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/49926/Delmonte_Marzo_Jose_Daniel_TFG.pdf%3Fsequence%3D1&ved=2ahUKEwjwhd3Fs9qFAxWxWkEAHXlyCv4QFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw3_icQv_KBOrQeDchfBvoks (fecha de consulta 24/04/2024).

³²GANTER, S. R., “De cuerpos, tatuajes y culturas juveniles”, *Espacio Abierto*, vol. 15, núm. 1 y 2, 2006 pp. 427-453, p. 431.

³³Sobre esta cuestión, véase: HERBERT, W., "A short history of the art of Japanese tattooing 彫り物の美術史の概略 Horitsune II 彫常二代目", en HERBERT, W., *Bunshin II. Japanese Traditional Tattoo. Horitsune II. Dragon and Kannon*, Mannheim, Hueber Verlag, 2021, pp.10-25 y 22-24.

con diseños faciales y corporales (fig.3), que o bien pueden ser tatuajes o pinturas ceremoniales, en todo caso se ve una primera intención de concederle cierta importancia al arte corporal. Esta práctica se siguió llevando a cabo en los períodos posteriores.³⁴ La primera muestra de la existencia de los tatuajes en Japón la encontramos en el año 265 a. C, concretamente en una crónica de origen chino, denominada *Wei Chih*, en ella se habla de cómo la población de Wa (nombre que recibía Japón hasta el siglo VII) decoraba sus cuerpos y caras con diseños en los que el tamaño y la posición demostraban cierto rango social.³⁵



Fig.3.

En las poblaciones indígenas de las islas Hokkaidō y Ryūkyūvemos la presencia de tatuajes, en el caso de la primera, las mujeres Ainu se tatuaban especialmente las manos y la cara, esta con una especie de sonrisa alrededor de los labios que indicaba pureza³⁶, a la vez que ayudaba a proteger a sus mujeres del rapto a manos de otros pueblos (fig. 4).

³⁴CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, *op. cit.*, pp. 147.

³⁵FOLKS, M., *Taboo: Ukiyo-e and the Japanese...*, *op. cit.*, 2015, p. 6.

³⁶MARTÍNEZ HERNANDO, M. "Nuye, el tatuaje ainu (Trabajo Final de Grado, Universidad Autónoma de Madrid tutorizado por el profesor Daniel Sastre de la Vega)", *Asiadémica*, nº 24, 2020, pp. 25-44. Disponible en: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-NuyeElTatuajeAinu-7699253.pdf>



Fig.4

La práctica del tatuaje cambia su significado entre los siglos VIII y XVII, donde son utilizados como método de exclusión social para los delincuentes, sustituyendo la pena de muerte y otros castigos más severos.³⁷ En estas fechas encontramos ya referencias japonesas y no chinas, como llevaba ocurriendo en los siglos anteriores. Es el caso de una de las crónicas japonesas más antiguas que se conocen, *Kojiki*, terminada a principios del siglo VIII, en la que se hacía referencia a un tatuaje muy concreto, se conoce con el nombre de *sakerutome*, que consiste en un diseño que imita el delineado de los ojos. En otra de las crónicas, titulada *Nihonshoki*, se habla de los tatuajes punitivos³⁸, estos tatuajes se realizaban en los brazos o la frente, indicando de qué prisión procedían. Con ellos se les privaba de toda vida comunitaria y eran aislados de la sociedad.³⁹ Esta tradición hace que el tatuaje sea y haya sido una práctica mal vista, e incluso despreciable, en la mentalidad japonesa hasta la actualidad.

No es hasta el periodo Edo (1603/1615-1868), una era en la que las islas niponas vivieron en paz y prosperidad, eso sí, aislados del mundo y bajo el dominio de los *shōgun* de la familia Tokugawa⁴⁰, cuando se transforma su significado. En estos momentos la burguesía urbana formada, principalmente, por comerciantes y artesanos⁴¹, alcanza gran solvencia económica, por lo que va a prosperar una cultura propia, que se conoce como *ukiyo* (“mundo que flota”), es por ello por lo que surgen manifestaciones

³⁷CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., pp. 147-148

³⁸PAREDES LÁZARO, N., *La piel como lienzo: el tatuaje tradicional*, óp. cit., p. 10

³⁹GANTER, S. R., “De cuerpos, tatuajes y...”, óp. cit., p. 432.

⁴⁰WHITNEY, J. (ed.), *The Cambridge History of Japan*, Nueva York, Cambridge University Press, 1988-1999, vol.4: Early Modern Japan (1991).

⁴¹GARCÍA RODRÍGUEZ, A. *Cultura popular y grabado en Japón. Siglos XVII a XIX*, México, Colegio de México, 2005, p. 12.

artísticas tales como el teatro *kabuki* o el *bunraku* como espectáculos y el *ukiyo-e* (el cual analizaremos posteriormente). Son consideradas las artes del pueblo y entre ellas se localiza el *horimono*, mostrando los deseos y evasiones de las clases más bajas.⁴²

En el tema que nos concierne, el tatuaje, se cree que empezó a germinar entre las cortesanas y sus clientes en los barrios o distritos de placer, surgidos en el periodo Edo como pueden ser Yoshiwara o Fukagawa, ambos en la capital,⁴³ como una manera de mantener sus relaciones durante largo tiempo; se empezaría con puntos (denominados *irebokuro* (fig.5), pero pronto se desarrollarían formas más complejas, como los nombres o ciertos símbolos de amor. Fue una manifestación artística perseguida por ley en numerosas ocasiones si bien esta legislación fue ignorada por el pueblo. En una estructura social feudal estas formas de expresión eran una manera de evasión, de ahí la importancia del *ukiyo-e*.

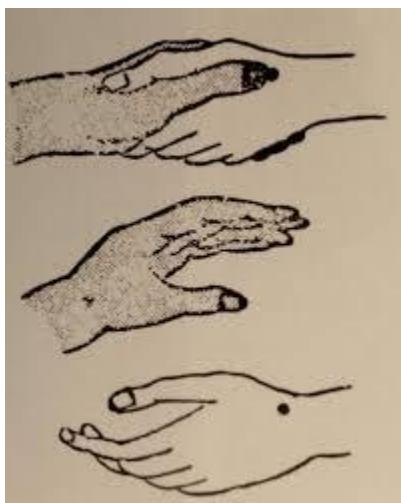


Fig.5

En esos distritos o barrios dedicados al placer se empiezan a desarrollar clandestinamente los tatuajes más elaborados en una especie de competición entre grupos sociales que disfrutaban de la noche por ver quien lucía una estética más ostentosa.⁴⁴ La práctica de cubrir todo el torso con tatuajes se popularizará gracias a la traducción de la novela china *Suikoden* y su generalización gracias a los artistas de *ukiyo-e*, tal y como

⁴²CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., pp. 147-148.

⁴³GARCÍA RODRÍGUEZ, A. *Cultura popular y grabado...*, óp. cit., p. 35.

⁴⁴JOAKIM GAMBORG, D., *Japanese traditional tattooing in modern Japan*, Japanese Master's Degree Thesis, Faculty of Humanities, University of Oslo, Oslo, 2012, pp. 27-30.

Disponible

en:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24212/Gamborg.pdf%3Fsequence%3D3&ved=2ahUKEwif5orVtNqFAxUqVEEAH_XqVA7MQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw3-yM6_UIR1Wr4EUOSQT9GW (consulta: 24/04/2024).

analizaremos más adelante. De hecho, se cree que los primeros *horishi* (comparten término tatuador y grabador) fueron los propios artistas de *ukiyo-e*, pero debido a las prohibiciones, las pruebas o testimonios de este ejercicio han desaparecido. Tras estas prohibiciones la práctica del tatuaje se vio forzada a permanecer oculta; es por eso por lo que, incluso hoy en día, se asocia a grupos criminales como la *yakuza* y está muy mal visto por la sociedad mostrar tatuajes, aunque se va liberando el estigma gracias a la popularidad de estos en las últimas décadas.⁴⁵ Incluso los tatuajes sirvieron como una forma de protesta y rebelión ante el *shogunato*, siendo toda una declaración de intenciones.⁴⁶

No solo la ley prohibía los tatuajes, en el periodo Edo la filosofía imperante era el neoconfucianismo⁴⁷ (basándose en el confucianismo, que entró en Japón en el siglo VII, momento en el que los tatuajes comienzan a usarse de manera punitiva)⁴⁸ que crea una base filosófica y metafísica del ser humano y del cosmos. Se basaba en el respeto y lealtad a los padres, por extensión llegaba a los superiores en la escala social de la estructura feudal. Este respeto significaba que tu cuerpo era un regalo de tus padres y el cielo, por lo que debía ser llevado a su mayor potencial y no “mancillarlo”. Muchas de estas ideas han perdurado en la mentalidad general.⁴⁹

Para concluir, resumir brevemente que, tras el Periodo Edo, a partir de 1868 se conoce como la era Meiji (1868-1912).⁵⁰ Este cambio trae consigo la apertura de Japón al resto del mundo, lo que conllevó a una occidentalización y una rápida modernización en pos de evitar una colonización. Se traduce en una prohibición de las vestimentas tradicionales para favorecer las occidentales. Por supuesto, las prohibiciones llegaron al *irezumi*, pues se creía que, desde Europa y América, se iban a percibir como prácticas bárbaras y salvajes, pero sucedió todo lo contrario. Mientras en Japón los tatuajes estaban prohibidos, desde el resto del mundo se admiró, llegando incluso a que figuras poderosas del momento, como el zar Nicolas II adquiriesen un *horimono* (fig.6).⁵¹

⁴⁵*Ibidem*, p. 31-32.

⁴⁶FOLKS, M., *Taboo: Ukiyo-e and the Japanese...*, óp. cit., p. 6-7.

⁴⁷WATANABE, H., *Neo-Confucianism in Tokugawa Japan*, Tokio, U of Tokyo P, 2010.

⁴⁸FOLKS, M., *Taboo: Ukiyo-e and the Japanese...*, óp. cit., p. 6-7.

⁴⁹JOAKIM GAMBORG, D., *Japanese traditional tattooing ...*, óp. cit., p. 35.

⁵⁰BEASLEY, W. G., *The Meiji Restoration*, Stanford, Stanford University Press, 1972.

⁵¹FOLKS, M., *Taboo: Ukiyo-e and the Japanese...*, óp. cit., p. 8.

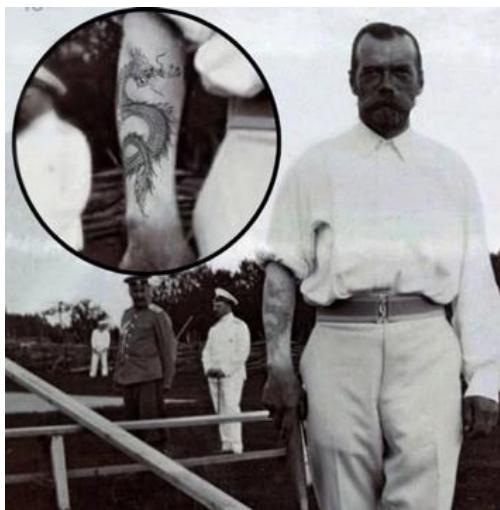


Fig. 6

Pronto, tras darse cuenta del gusto occidental por los tatuajes tradicionales japoneses se permitió su práctica únicamente a extranjeros, los propios japoneses lo tendrían prohibido. No será hasta la ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial que se liberaría de toda prohibición esta práctica.⁵²

2. Características del *Horimono* tradicional japonés

2.1. Etimología

Horimono es el término más utilizado para definir el tatuaje tradicional japonés, que más denota su carga artística, encerrando unas técnicas y unos cánones concretos. No obstante, encontramos otros términos como *Irezumi* (referido en japonés a cualquier tatuaje) o *Irebokuro* (utilizado mayoritariamente en la época Edo, para hacer referencia a los tatuajes no figurativos, véase capítulo 1).⁵³

Es cierto que, originalmente, el término *Irezumi* refería a aquellos tatuajes que se usaban como medida de castigo. Por ello, los artistas del tatuaje japonés adoptaron el prefijo *hori*, que viene del verbo *horu*, cuyo significado es el de escarbar o tallar, un título que se otorgaba a los artistas que tallaban las planchas de impresiones en madera. En un afán de alejarse del significado negativo del *Irezumi*, adoptaron el nombre de *horishi*, indicando la importancia de la relación con el *ukiyo-e*,⁵⁴ género artístico que se comentará con posterioridad.

⁵²KITAMURA, T., *Tattoos of the floating world...*, óp. cit., p. 17.

⁵³CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., pp. 135-136.

⁵⁴KITAMURA, T., *Tattoos of the floating world...*, óp. cit., p. 14.

2.2. Técnicas

Hoy en día las técnicas han evolucionado e industrializado, encontrando las máquinas o pistolas de tatuar, pero, aun así, existen artistas que mantienen las tradiciones de sus lugares de origen. Vemos como el *horimono* en Japón se realiza mediante la técnica de *tebori* (fig.7), usando como instrumento una varilla de 20 o 30 cm, fabricada por el propio artista en bambú o metal a la que se acoplan en su extremo agujas que pueden ser desde 3 a 25 dependiendo de lo que se quiera realizar.



Fig.7

Existen 2 técnicas mayoritarias en el tatuaje tradicional japones, el *sujibori*, el delineado de los motivos, en el que, dependiendo del grosor que se prefiera de la línea, se podrán usar más o menos agujas y por otro lado el *bokashibori*, el sombreado o relleno, para esta acción se utilizará un número mayor de agujas ya que se pretende abarcar mayores superficies, con esta técnica se consiguen las sombras diluidas, los rellenos negros opacos y los colores vivos de los tatuajes tradicionales.⁵⁵

En cuanto a los colores, partimos del negro como base para el delineado y sombras, pero para el siglo XVIII la paleta de colores se expande. Entre todos los colores, el rojo, *shu iro*, es el más importante (y más antiguo, datado desde la época *Jōmon* para teñir las figuras de arcilla). Es un tono que tiene connotaciones solares, apareciendo en la bandera del país. La creación de colores antes de los sintéticos que se usan ahora podía traer

⁵⁵CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., pp. 137-138.

peligros, concretamente este color rojizo se hacía con sulfato de hierro, lo cual intoxicaba al cliente, pero esto se convirtió en un reto, cuanta más cantidad de este color tenía el tatuaje más resistencia tenía el portador.⁵⁶

2.3. Artista y proceso de formación

El *horishi* es el artista exclusivo que realiza *horimono*, no todos los tatuadores pueden considerarse así pues incluye un proceso de enseñanza largo que se presupone gremial. Surgen en el periodo Edo y en sus primeras etapas son entrenados en el arte del grabado en madera.⁵⁷ A estos aprendices se les denomina *uchideshi*.⁵⁸ Cuando termina su formación, abandona su nombre familiar, a no ser que provenga de una saga de tatuadores, para elegir otro que incluya el prefijo *Hori*, lo que lo identifica como maestro.⁵⁹ Este prefijo utilizado por los artistas del *horimono* es, a menudo, utilizado como parte del diseño, una especie de firma que se plasma en la piel del cliente, imitando a las que se encontraban en las impresiones de madera.⁶⁰ Es un proceso de formación que dura 5 años en el que el alumno convive estrechamente con el maestro, manteniendo la rigidez tradicional de las relaciones sociales en Japón,⁶¹ se le conoce como sistema *iemoto*, un término que se refiere al cabeza de familia o gran maestro, que tiene los derechos de enseñar algún tipo de arte tradicional.⁶² En esta etapa se aprende disciplina y respeto al maestro, es más un entrenamiento mental que la enseñanza de una práctica. Pasados estos 5 años, el aprendiz todavía debe pasar un año ofreciendo sus ganancias al maestro como compensación por la enseñanza hasta poder ser totalmente un artista independiente.

El artista trabaja sobre el suelo, bien sentado o de rodillas, mientras que el cliente se tumba sobre el tatami, previamente limpiado. Apoyado sobre una mano para estirar la piel, la varilla con las agujas incide en la piel con un ritmo constante y produciendo un sonido característico conocido como *shaki-shaki*.⁶³ Para cargar de tinta la aguja, se coloca en la mano que estira la piel un pincel *sumi* con el que ir mojando las agujas correspondientes. Con la técnica del *tebori*, la mano de la aguja tiene que ser rápida y

⁵⁶BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese Tattoos...*, óp. cit., p. 33.

⁵⁷FOLKS, M., *Taboo: Ukiyo-e and the Japanese...*, óp. cit., p. 7.

⁵⁸PAREDES LÁZARO, N., *La piel como lienzo: el tatuaje tradicional...*, óp. cit., p. 6.

⁵⁹CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., p. 136.

⁶⁰KITAMURA, T., *Tattoos of the floating world...*, óp. cit., p. 18.

⁶¹CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., p. 136.

⁶²JOAKIM GAMBORG, D., *Japanese traditional tattooing ...*, óp. cit., p. 44.

⁶³CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., pp. 136-138.

precisa en movimientos repetitivos para realizar el diseño en la piel. Estos diseños podían ser pre dibujados o hechos a mano directamente en la piel.

Hoy en día el proceso de un tatuaje, tanto en Japón como en el resto del mundo, ha cambiado gracias a las medidas sanitarias actuales, el uso de guantes durante todo el proceso, acero inoxidable sustituyendo las varas de bambú, recipientes desechables de un solo uso para la tinta, al igual que las agujas o la introducción de las máquinas de tatuaje, que permite un trabajo más rápido, detallado y, sobre todo, higiénico.⁶⁴

2.4. Características formales: la composición

En cuanto al tatuaje tradicional japonés, a simple vista, se aprecia que es un estilo de tatuaje que se caracteriza por fondos negros que van a ayudar a destacar los motivos deseados. Estos fondos oscuros suelen representar elementos de la naturaleza en esa conexión que tiene el mundo oriental, especialmente el japonés, con la naturaleza, se representa la idea de nubes, olas o rocas mediante líneas curvas, apoyándose en la composición de los sombreados.⁶⁵ También se dice que los fondos en negro se realizan porque las escenas representadas son nocturnas.⁶⁶

El límite de un tatuaje, o bordes de este, tiene más estudio de lo que se puede llegar a pensar, pues existen distintas formas para delimitar la composición, como ya hemos comentado, los motivos no suelen ir aislados, sino integrados en un fondo. Estos finales se denominan *mikiri* y hay varias formas de solucionarlo, uno de las más usados es el denominado *botan-giri*(fig.8), que probablemente sea lo más característico de los tatuajes japoneses, la forma curva de las olas o las nubes. *Bukkiri*(fig.9) es otro de los más comunes, se refiere a cuando el final del tatuaje parece cortado con una *katana*, un final recto.⁶⁷

⁶⁴KITAMURA, T., *Tattoos of the floating world...*, óp. cit., pp. 20-21.

⁶⁵CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., pp. 138.

⁶⁶JOAKIM GAMBORG, D., *Japanese traditional tattooing ...*, óp. cit., p. 12.

⁶⁷BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, óp. cit., p.132.



Fig. 8



Fig. 9

Se pueden desarrollar diferentes planos compositivos, como llegar a cubrir el cuerpo entero, aunque es difícil ver manos, pies y cabeza tatuadas. Hay opciones estéticas como el dejar una línea sin tatuar en el centro del torso y en las clavículas, para poder esconder la tinta al ponerse un kimono (fig.10), otra es cubrir totalmente la espalda, incluyendo las nalgas, se cree que debido a la tradición de *jimbaori*, una especie de camisolas sin mangas que cubrían las armaduras de los samuráis y que podían incluir diseños. Otra influencia de las armaduras samuráis la podemos ver en la composición de manga, cubriendo todo el brazo, a veces incluyendo el pecho con diseños circulares para marcarlo.⁶⁸



Fig. 10

Hay teorías que creen que el desarrollo de estos diseños de cuerpo entero comenzó por la necesidad de cubrir los tatuajes de castigo, no todo el que adquiría algo de este

⁶⁸CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., pp. 139

estilo tenía que esconder su pasado, de hecho, en ocasiones, se dejaba sin tatuarse la parte interior del brazo, desde la axila hasta el codo, para demostrar que no habían delinquido. En la actualidad son diseños muy populares, aunque no todo el mundo se lo puede permitir, pues puede tardar hasta varios años en completarse, lo que encarece el resultado.

69

Para los tatuajes de estas dimensiones, ya sea una manga o una espalda entera, existen ciertas normas estilísticas, encontramos dos partes, *shundai*, e motivo principal de la pieza, ya sea un dios, un animal o una flor; por otro lado, *keshoubori*, los elementos secundarios, como pueden ser las hojas de arce en el pez *koi* (véase anexo 1). Lo importante es que todo esto tenga sentido, eso incluye los fondos (*gakubori*) con nubes, agua o rocas, se puede configurar dependiendo del motivo, es decir, todo el fondo nubes si el *shundai* es un dragón.⁷⁰

2.5. Temas y motivos

Los motivos o composiciones a lo largo de la historia del mundo del tatuaje han ido variando y muchas veces coincidiendo entre culturas, los animales son un diseño muy popular en numerosas sociedades, asociándose con la magia y el sentimiento de identificación con el animal representado, pero a la vez también diferenciándose entre ellas enormemente, como, por ejemplo, los tatuajes polinesios o maoríes, basados en geometría elaborada y embellecida, un proceso que empezaba a los 8 años y culminaba en la edad adulta con el cuerpo entero cubierto de tinta.⁷¹

En el caso japonés, al tener una cultura tan propia esto se traslada también al tatuaje, encontrando motivos únicos y exclusivos de esta tradición, por ello es habitual representar en la piel deidades sintoístas, determinada flora, bestias japonesas, leyendas heroicas o motivos religiosos del budismo o sintoísmo, al igual que la mitología procedente de China. También es habitual representar valores a través de ciertas figuras o alegorías, como el coraje, la nobleza etc.⁷² Las iconografías que vamos a mencionar a continuación se ampliarán en el anexo 1 al final de este ensayo.

⁶⁹BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, óp. cit., p.125.

⁷⁰BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, óp. cit., p.135.

⁷¹GANTER, S. R., “De cuerpos, tatuajes y ...” óp. cit., p. 433.

⁷²CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., p. 139.

Para empezar, los motivos naturales son los que más aparecen, pese a ser relegados a elementos secundarios en la composición, acompañando al elemento central. Las religiones que han dominado las islas niponas han jugado un papel esencial en ese sentir por la naturaleza tan especial y característico de los japoneses, pues el sintoísmo (religión autóctona) se basa esencialmente en la conexión con lo natural, aunque también el budismo está plagado con imaginería floral como vamos a ver.⁷³



Fig. 11



Fig. 13



Fig.13

Destaca, sin duda, entre las demás la flor del cerezo o *sakura* (fig.11), aunque encontramos otras de igual importancia, ya relegadas a acompañar, más que ser un motivo propio, como la hoja de arce que acompaña al pez *koi* (fig.12), la peonia (fig.13) o la flor de loto.

⁷³BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, óp. cit., p. 33.

La naturaleza en el *horimono* no se acaba en las flores, el viento y el agua son elementos atemporales, se colocan como unificadores de un diseño más grande, representaciones de fondo. Fueron muy populares y usados en las estampas japonesas que, como ya veremos, influenciaron en gran medida los diseños de *horimono*, de donde viene además su técnica representativa, la gradación del color negro o *bokashibori*, sombreado, que es muy importante a la hora de la composición para que el motivo principal destaque sobre el fondo y se distingan las figuras.⁷⁴

Pasando a los animales, estos los podemos dividir en mitológicos y fantásticos o reales. Entre los mitológicos vemos al dragón (*ryu*) (fig. 14), con una profunda iconografía, el fénix, el león o el tigre, que comparten su origen en China. La carpa koi, como ya he mencionado, es otro de los motivos recurrentes. Por último, hay que destacar la serpiente (fig. 15) y el zorro (fig. 16).⁷⁵



Fig. 14

⁷⁴*Ibidem*, p. 49.

⁷⁵CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., pp. 139-146



Fig. 15



Fig. 16

Desde luego que la religión no iba a ser menos y va a influenciar de sobremanera los diseños japoneses, encontrando divisiones entre el sintoísmo y el budismo. Con el budismo encontramos la representación de deidades como Kannon, Fudô Myô o Daruma (fig. 17).



Fig. 17



Fig. 18

Por otro lado, de la mano del sintoísmo, tenemos a Fûjin y Raijin (fig. 18).

Un personaje que aparece frecuentemente es *Kintaro*, un niño salvaje que hace referencia a la libertad y a la adaptación a la naturaleza. Es frecuente encontrarlo montando una gran carpa *koi*.⁷⁶

No podemos dejar de mencionar la importancia de la caligrafía japonesa, los *Kanji*, sobre todo a principios de este milenio, una moda que se cobró más de una víctima con un tatuaje que no significa lo que realmente cree.

También aparece influencia de otro tipo de artes como el teatro *noh*, muchas de las máscaras que se utilizan para las actuaciones han servido de inspiración para la realización de tatuajes, siendo hoy en día una iconografía muy popular. Entre ellas vemos las máscaras *hannya* (fig. 19).⁷⁷



Fig. 19

Sin embargo, la manifestación artística que más huella ha dejado en la historia del tatuaje japonés tanto desde un punto de vista formal como iconográfico han sido las estampas *ukiyo-e* que comentaremos a continuación.

⁷⁶*Ibidem*, pp. 139-146

⁷⁷WU, Y., "Analysis of Mask Art in Japanese Noh", 10.2991/icadce-19.2019.23. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/335405351_Analysis_of_Mask_Art_in_Japanese_Noh

3. El *ukiyo-e* y su influencia en el *horimono*

Con la expresión *ukiyo-*,⁷⁸ que viene a significar “la imagen o pintura del mundo que fluye”, sirve para denominar un género pictórico y gráfico japonés de carácter popular que surgió en el periodo Edo (aunque tuvo su continuidad en la era Meiji) y que, como hemos dicho, se encuentra vinculada a la expansión de la burguesía urbana (comerciantes y artesanos) que alcanzó en esa época una gran prosperidad y una mayor alfabetización. Los temas que trataban estaban muy relacionados con la cultura oral, mitos y tradiciones de los *chōnin*,⁷⁹ aunque también triunfaban como medio publicitario, sobre todo como recuerdos de actores del teatro *kabuki*⁸⁰ o algunas representaciones, al igual que para ser carteles de las obras. En fin, los artistas de este género plasmaron en imágenes los temas más apreciados por esta burguesía (las mujeres hermosas de los barrios de placer -*bijin-ga*-, los actores de teatro -*yakusha-e*-, los luchadores de sumo -*sumo-e*-, las flores y pájaros -*kachoga-e*-, los paisajes -*fūkei-ga*-, los héroes y guerreros -*musha-e*-, entre otros) que se difundieron fundamentalmente a través de estampas (individuales o en series) e ilustraciones de libros, gracias a la técnica de la xilografía (*mokuhanga*),⁸¹ en especial la llamada *nishiki-e* (a partir de 1765) que permitía la reproducción de grabados multicolores. Después de la apertura de Japón y durante la era Meiji se siguieron produciendo grabados *ukiyo-e*.⁸²

La nómina de artistas de este género, generalmente adscrito a distintas escuelas o talleres (véase anexo 2), es muy extensa y muchas de sus obras han sido y son fuente de

⁷⁸ALMAZÁN TOMÁS, D., “El grabado Ukiyoe como reflejo de los valores de la cultura japonesa”, *Kokoro: revista para la difusión de la cultura japonesa*, nº 1, 2013, pp. 1-17. BARLÉS, E., y ALMAZÁN, D., *Estampas Japonesas. Historia del grabado japonés y de su presencia en España*, Zaragoza, CAI y Fundación Torralba, 2007.

⁷⁹Personas pertenecientes a la clase popular, artesanos o comerciantes.

⁸⁰DIOGÈNE RAYBAUD, E., *El Mundo fantástico de Utagawa Kuniyoshi*, Trabajo de fin de Grado, (dirección Manel Ollé Rodríguez), Grado en Humanidades, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2016, pp. 6-8. Disponible en:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repositori.upf.edu/bits/tream/handle/10230/27584/Diogene_2016.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwp3dHRstqFAXUQQ0EAHUv1DG8QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw3CTII5eUnhQll7AQJvQcEr (consulta: 24/04/2024).

⁸¹GIL ALARES, F., *Mokuhanga. Manual ilustrado de xilografía japonesa*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003.

⁸²ALMAZÁN, D., "El grabado japonés Ukiyo-e de era Meiji (1868-1912) en la Colección de Arte Oriental de Federico Torralba del Museo de Zaragoza", *Artigrama*, nº 26, 2012, pp. 795-816. BARLÉS, E., "El descubrimiento en Occidente de Japón y de sus artes durante la Era Meiji (1868-1912)", en BARLÉS, E. y ALMAZÁN, D., *La fascinación por el arte del País del Sol Naciente, El encuentro entre Japón y Occidente en la Era Meiji (1868-1912)*, Zaragoza, Fundación Torralba, 2012, pp. 95-156.

inspiración para el tatuaje nipón. Porque, en efecto, desde el punto de vista artístico, su desarrollo del fue similar a la del *ukiyo-e*. Muchos de los temas representados en las obras de este género se reproducirán como motivos en el tatuaje, una práctica que se ha mantenido hasta la actualidad, en aquellos maestros tatuadores que siguen trabajado de acuerdo con la tradición.

De hecho, la evolución del *horimono* está relacionado con el *ukiyo-e* cuyos diseños pronto ganaron fama y la aprobación del público gracias las estampas ilustraciones realizada por artistas de este género de la obra *Suikoden*. Por una parte, a Katsushika Hokusai (1760-1849) ilustró los personajes del *Suikoden* en su obra *Chūgi Suikoden ehon* del año 1829, con sus cuerpos tatuados. Pero fue otro artista, Utagawa Kuniyoshi (1798-1861), quien, con sus imágenes relacionados con este relato fue fundamental en la historia del *horimono*. Ya en 1827, fue invitado para hacer algunas xilogravías sobre dicha novela. En un principio representó a seis héroes, pero su obra tuvo tal aceptación que terminó publicando entre 1827 y 1830, la serie *Tzūzoku Suikoden Gōketsu Hyaku-hachininna Hitari* (Los populares héroes del *Suikoden*).⁸³ Fue la primera representación de estos héroes (*musha-e*), estampas de guerrero en hojas individuales. En las 74 estampas realizadas en *nishiki-e* aparecen de quince a diecisiete héroes tatuados. Con la publicación de esta serie de Kuniyoshi se refuerza el vínculo entre tatuaje y *nishiki-e* y, de hecho, que los tatuajes japoneses comenzasen a extenderse por el cuerpo haciendo más grandes y extravagantes, al estilo de lo representado en estas estampas. Es innegable la importancia de las láminas de guerrero de Kuniyoshi en el desarrollo y consolidación del tatuaje figurativo japonés.

Utagawa Kuniyoshi perteneció a la Escuela Utagawa, fundada por Utagawa Toyoharu (1735-1814). Como es tradicional, los alumnos de esta escuela adoptaban su nombre, destacando entre ellos, el gran maestro del paisaje, Hiroshige, y Kuniyoshi, nuestro protagonista. Cada uno se centró en un género diferente, pero ambos tuvieron la influencia de la escuela que ya en el siglo XIX, introdujo de elementos occidentales.

Utagawa Kuniyoshi⁸⁴ nació en el año 1797, desde 1811, año en el que entra en la escuela como pupilo de Toyokuni (sucesor de Toyoharu a cargo de la escuela Utagawa)⁸⁵

⁸³ 1827-1830 *Kuniyoshi deja su marca en la historia del tatuaje*, <https://carolidilli.tattoo/historia-del-tatuaje/kuniyoshi-deja-su-marca-en-la-historia-del-tatuaje/> (fecha de consulta: 19/06/2024).

⁸⁴ Sobre este artista, véase: FORRER, M., *Utagawa Kuniyoshi*, Munich, Prestel Verlag, 2020

⁸⁵ DIOGÈNE RAYBAUD, E., *El Mundo fantástico de Utagawa Kuniyoshi*, óp. cit., p. 16.

y hasta su muerte en 1861, fue el mayor exponente en uno de los géneros mayoritarios del *ukiyo-e*, las estampas de guerreros (*musha-e*).⁸⁶ Gracias a su formación,⁸⁷ Kuniyoshi prestó gran atención al detalle en sus obras y dio especial importancia al uso de la luz y las sombras característico en el arte occidental. También destacó por su aplicación de la perspectiva de origen europeo, concretamente gracias al influjo de los grabados alemanes que se introducían ilegalmente en las islas de artistas como las obras Durero. Además de una característica personal que plasma en sus obras, es huella de los patrones textiles, pues su padre fue tintorero de seda.⁸⁸ Dejó la escuela Utagawa en el año 1814, y a partir de esta fecha potenció independencia como artista trabajando en libros ilustrados (*e-hon*). Desde 1827 hasta 1830, trabaja en la novela *Suikoden*. Este trabajo resultó muy popular, lo que le brinda una suerte de independencia para poder trabajar en otras temáticas como los paisajes, consiguiendo elevar esta categoría, entre otras, pues antes no estaban consideradas a la altura de *ukiyo-e*.

Otro de los aspectos en los que destaca Kuniyoshi es en la de representar seres fantasiosos, un género que fue minoritario en el *ukiyo-e* ya que pocos maestros son los que deciden abordar este tema. Estos seres mitológicos provienen, en muchas ocasiones, del budismo introducido desde China en las islas niponas. También vamos a ver numerosos ejemplos a lo largo de la historia del arte japonés vinculados con el sintoísmo como son los *kami*, existen una gran cantidad de ellos entre los cuales vemos a Fujin y Raijin. Kuniyoshi también los representará en sus estampas. Lo fantástico en la obra de Kuniyoshi se representa, o bien directamente mediante estampas sueltas, o bien de fondo en espacios dentro de la obra. Va a llegar un punto en su producción, en las últimas décadas de su vida, que más que temas basados en el mito o el teatro, explorará la caricatura (*mitate-e*).⁸⁹

Pero centrémonos en su obra sobre el *Suidoken*. En China se escribe una novela de carácter épico que fue traducida al japonés en el siglo XVIII, conocida como *Suikoden*, en ella se narran las travesías de una hermandad de proscritos de la dinastía Song (siglo XII) 108 forajidos que son desterrados por la corrupción política, guerreros que se oponen a la injusticia y abogan por la protección del pueblo, la conservación de su honor y lealtad

⁸⁶IWAKIRI, Y., NEWLAND, A., *Kuniyoshi: Japanese master of imagined worlds*, 2013, Brill Hotei, p. 1

⁸⁷DIOGÈNE RAYBAUD, E., *El Mundo fantástico de Utagawa...*, óp. cit., pp. 16-17.

⁸⁸Historia Arte!, <https://historia-arte.com/artistas/utagawa-kuniyoshi> (consulta: 26/04/2024).

⁸⁹DIOGÈNE RAYBAUD, E., *El Mundo fantástico de Utagawa Kuniyoshi*, óp. cit., pp. 19-29.

al emperador.⁹⁰ Es interesante mencionar que estos guerreros lucían tatuajes en la novela original, por lo que los diseños del *horimono* a menudo representan un meta-tatuaje (conocido como *nijubori*⁹¹). Se suelen representar en lucha con escenas muy dinámicas. De esta novela destaca el personaje de Shi Jing, que muestra un tatuaje de nueve dragones recorriendo su cuerpo, por ello acoge el seudónimo de nueve dragones. Reproduce el canon del héroe, tanto física como moralmente. Como hemos señalado, esta novela fue esencial en la popularidad del *horimono* como tal, pues son personajes que aparecen tatuados y su imagen fue muy difundidos gracias a los artistas del *ukiyo-e*, como Kuniyoshi.

En esta línea de meta-tatuaje encontramos al monje Rochishin (fig.20) luciendo sus tatuajes florales se le representa con una vara de lucha, calvo, pero con un largo bigote.⁹²



Fig. 20

⁹⁰JOAKIM GAMBORG, D., *Japanese traditional tattooing...*, óp. cit., p.30.

⁹¹BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, óp. cit., p.138.

⁹²CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, op. cit., p. 147



Fig. 21.

Los personajes, guerreros y, lo más importante, luciendo sus tatuajes, los vemos en escenas de lucha como la que protagonizan Byôtaichû Setsuei y Shôsharan Bokushun, estampa alojada en el British Museum. Del año 1830, la historia narra el enfrentamiento entre Setsuei, vendedor ambulante de medicinas y Bokushun, alcalde de la villa en la que Setsuei las vende. Setsuei aparece de espaldas con esta completamente tatuada, un dragón que de su boca sale un río que fluye por los hombros haciendo de base a unas arquitecturas, todo completado con los motivos que hemos comentado de viento y nubes.

93

Kyumonryô Shishin aparece en esta obra, también de Kuniyoshi y ubicada en el British Museum, esta vez se enmarca entre 1845 y 1850, semidesnudo mostrando sus



Fig. 22.

⁹³Historia arte!, <https://historia-arte.com/obras/byotaichu-setsuei-y-shosharan-bokushun> (fecha de consulta 16/07/2024).

tatuajes de motivos florales, sujetando por el cuello a un enemigo con una mano y portando en la otra un poste que usa como arma.⁹⁴

Por último, una obra en la que podemos encontrar referencias a los tatuajes contemporáneos, en la estampa de Chûsenko Teitokuson le vemos peleando con una



Fig. 23.

serpiente, cuyo diseño no se ha perdido y sigue siendo muy popular a la hora de componer escenas.⁹⁵

La obra del artista japonés Kuniyoshi fue muy popular entre los *chōnin*, pues la lucha de bandidos contra la corrupción y las injusticias suscitaba a sentirse identificado con ellos por la opresión del *shogunato* de los Tokugawa. Esto suponía un riesgo para el autor, del cual supo salir.⁹⁶ A parte de ser un modelo a seguir para esta clase social, lo fue también para los samuráis (pese a que estos guerreros ya no eran tal, en el pacífico periodo Edo) pues representaban valores propios de esta casta como la fortaleza.⁹⁷

Con estos ejemplos hemos podido apreciar, tal y como se trata de la base de este escrito, que la obra de Kuniyoshi trasciende, los tatuajes que lucen estos guerreros son composiciones que se siguen llevando hoy en día, han traspasado las fronteras físicas y temporales.

⁹⁴Ukiyo-e search, https://ukiyo-e.org/image/bm/AN00587022_001_1 (fecha de consulta 16/07/2024).

⁹⁵Ukiyo-e search, <https://ukiyo-e.org/image/mfa/sc138187#&gid=1&pid=1> (fecha de consulta 16/07/2024).

⁹⁶KOHLBURN, J., *A History of Dissent: Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) as Agent of the Edokko Chonin*, Trabajo de fin de máster (dirigido por Miki Hirayama, Kim Paice y Teresa Pac), Máster de Historia del Arte, Universidad de Cincinnati, 2009, pp. 15-16. Disponible en: http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1242853913 (consulta 27/04/2024).

⁹⁷DIOGÈNE RAYBAUD, E., *El Mundo fantástico de Utagawa Kuniyoshi*, óp. cit., p. 20

4. Breve acercamiento a la situación actual

Tras las prohibiciones en la era Meiji, el tatuaje pronto se asoció a círculos clandestinos. Es reseñable hablar de la mafia japonesa, la Yakuza,⁹⁸ pues la mala fama de los tatuajes viene en parte por ellos. Se cree que surgen a partir de samuráis sin maestro, *ronin*, que empezaron a agruparse en familias. Aunque la banda moderna aparece tras la Segunda Guerra Mundial.⁹⁹

Los pilares fundamentales de su estructura es la lealtad extrema hacia sus miembros, nacionalismo y violencia, que derivan de la ética samurái, pero llevada al extremo. Esta banda criminal usa los tatuajes como un modo de establecer rangos o pertenencia a un clan específico dentro de la organización. Suelen ser símbolos asociados a la fuerza y el valor.¹⁰⁰ Parte de su actividad criminal consiste en apropiarse del significado y práctica del tatuaje, por lo que muchos tatuadores han sido extorsionados para trabajar para los clanes, aumentando el gran estigma hacia esta práctica.¹⁰¹

Pero, dejando aparte el mundo del tatuaje vinculado a la Yakuza, la juventud urbana japonesa de hoy continúa la tradición, creando y luciendo con orgullo el arte del tatuaje.¹⁰² En el Japón de hoy se realizan una amplia gama de tatuajes que van desde formas tradicionales de cuerpo entero repletas de imágenes clásicas impregnadas de simbolismo, hasta estilos fuertemente influenciados por las culturas de Occidente. Pero muchos artistas del *horimono* continúan las tradiciones que haciendo viajar el Mundo Flotante Edo del siglo XIX hasta las concurridas calles del Tokio moderno.

⁹⁸Sobre la Yakuza, véase la obra KAPLAN, D. y DUBRO, A., *Yakuza: Japan's criminal underworld*, Berkeley, University of California Press, 2012.

⁹⁹HIDALGO DÍAZ, F., *Yakuza Eiga: el concepto de Yakuza en la cultura y sociedad japonesas a través del cine*, Trabajo de fin de grado, dirigido por Manuel Jorge Lombardo Ortega, Grado en Estudios de Asia Oriental, Universidad de Sevilla, 2020, p. 8. Disponible en <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/131745/HIDALGO%20DÍAZ%2C%20FRANCISCO.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (consulta 12/06/2024).

¹⁰⁰ARAUJO QUESADA, A., *Usos sociales del tatuaje. Estudio cultural sobre la comunicación no verbal a través del tatuaje, su estigmatización y evolución social en la actualidad*, Trabajo de fin de grado, dirigido por Ildefonso Marqués Perales, Grado en Publicidad y Relaciones públicas, Universidad de Sevilla, 2023, p. 33. Disponible en: <https://idus.us.es/handle/11441/150384> (consulta 12/06/2024).

¹⁰¹HIDALGO DÍAZ, F., *Yakuza Eiga: el concepto de Yakuza...*, óp. cit., p. 14.

¹⁰²MCCABE, M., *Japanese Tattooing* ..., óp. cit.

A continuación, incluiremos una breve reseña de lo más importantes artistas de *horimono* de hoy, continuadores de la tradición.



Fig. 24.

Comenzaremos con Yoshihito Nakano (véase anexo 3). Nacido en el año 1946, su interés por el tatuaje surge en 1958, apenas 10 años desde que se levantó la prohibición de realizar este arte en Japón tras la ocupación estadounidense, el joven vio como un

miembro de la mafia japonesa, Yakuza, lucía un traje de tinta en unos baños.¹⁰³ Comenzará a explorar el tatuaje a los 16 años, tatuándose a sí mismo, con muy pocos medios y conocimientos, pues estos se transmitían de maestro a aprendiz.¹⁰⁴ Esta experiencia le llevó a visitar a Horiyoshi I, un conocido tatuador, formándose con él durante 10 años, incluso recibiendo su propio tatuaje de cuerpo entero de la mano de Horiyoshi II, hijo del maestro.¹⁰⁵ En 1971 recibirá el título de Horiyoshi III por su maestro, convirtiéndose en uno él mismo.¹⁰⁶

El uso de la técnica tradicional estuvo muy extendido en la práctica del *horimono*, para Horiyoshi III esto cambia en 1985 cuando asistió a una convención de tatuajes que tenía lugar en Roma y pudo ver de primera mano la eficacia y rapidez que ofrece una máquina. En esta convención también apreció como muchos de los asistentes extranjeros conocían mejor la iconografía e historias japonesas que el propio Nakano. De esta forma comprendió que tatuar no es simplemente insertar la tinta en la piel, hay un trabajo detrás de conocimiento que transforma completamente el significado del *horimono*, por lo que se empapó de libros, influencias y sabiduría que le ayudaron a evolucionar como artista.

Horiyoshi III afirma que no existe hoy en día el tatuaje tradicional, pues hace muchas décadas que dejó de serlo al introducir las reformas sanitarias y de higiene. En sus palabras “prefiero llamar a esto tatuaje ‘tradicionalista’. Llamarlo tradicional es una falta de respeto a los tatuadores del pasado que trabajaban bajo la amenaza de ser detenidos”.¹⁰⁷

¹⁰³ *Kintaro publishing*, <https://kintaro-publishing.com/es-es/blogs/news/horiyoshi-iii> (consulta 27/04/2024)

¹⁰⁴ BENNY H., Ashcraft B., *Japanese Tattoos...*, óp. cit., p. 11.

¹⁰⁵ *Ronin Gallery*, <https://www.roningallery.com/artists/Horiyoshi-III> (consulta 27/04/2024)

¹⁰⁶ *Subdermo Blog*, <https://www.subdermo.com/blog/horiyoshi-iii-de-yakuza-a-maestro-del-irezumi> (consulta 27/04/2024).

¹⁰⁷ BENNY H., Ashcraft B., *Japanese Tattoos...*, óp. cit., pp. 12-13.

Hay que destacar que Horiyoshi III le concede gran importancia al *ukiyo-e* como propulsor del *horimono*, por lo que su trabajo se convierte en una gran fuente de inspiración, gracias a la cual hemos conocido un artista que no deja indiferente a nadie.



Fig. 25.

Siguiendo esta influencia en artistas actuales encontramos a Horimasa Tusui, un artista que se especializa en dar gran expresividad y detalle a sus representaciones animales y de *yokai*. No aprendió a tatuarse hasta los 34 años, tras darse cuenta de que podía vivir de ello, hacia los años 80 del siglo pasado. Para poder tatuarse al estilo tradicional se tuvo que empaparse de conocimiento sobre diseños y motivos propios de su cultura. Su inspiración se refleja en su área de trabajo, donde encontramos bloques de madera con estampas de los grandes artistas de *ukiyo-e* como Hokusai. Nos ha resultado curioso un aspecto de su método de trabajo, afirma que sus clientes japoneses son los que piden su tatuaje con máquina, debido a la rapidez, sin embargo, son los extranjeros los que quieren vivir la experiencia del *tebori*.¹⁰⁸

La mayor parte de su trabajo se caracteriza por la representación de animales mitológicos japoneses (véase anexo I), realizados en blanco y negro con muy escasas introducciones de color.¹⁰⁹



Fig. 26.

El siguiente artista es Gakkin, cuyo estilo quisimos destacar por salirse un poco de la norma sin dejar de ser tradicional, pues desestimó todo color en sus obras, puramente negro (aunque mantiene en algunos diseños el rojo, debido a su importancia en el *horimono*), caracterizándose por realizar sus diseños a mano alzada directamente en la piel, sin usar los calcos, dibujando directamente con rotuladores para luego repasar con tinta. Consigue dar un toque moderno a lo tradicional.¹¹⁰

¹⁰⁸BENNY H., Ashcraft B., *Japanese Tattoos...*, óp. cit., pp. 84-85.

¹⁰⁹Para ver más trabajos consultar su perfil de Instagram https://www.instagram.com/horimasa_tosui/?hl=es (fecha de consulta 15/07/2024).

¹¹⁰BENNY H., Ashcraft B., *Japanese Tattoos...*, óp. cit., p. 52.

Su estilo se podría definir como la mezcla perfecta entre el *blackwork* (estilo de tatuaje que se caracteriza por zonas negras muy marcadas¹¹¹), el *blackout* (estilo que se basa en grandes superficies negras¹¹²) y el tradicional japonés.¹¹³



Fig. 27.

Por último, Horiren I, graduada en diseño, comenzó su carrera en 1998, galardonada con numerosos premios por su trabajo como el concedido en 2005 por la convención de tatuajes de Ámsterdam al mejor tatuaje japonés, entre otros.¹¹⁴ Su carrera profesional se caracteriza por tener muy en cuenta la vida de sus clientes, para así plasmarlo en su tatuaje, por ello solo tatúa a gente que conoce personalmente. Además del tatuaje, se dedica a pintar para santuarios, tanto sintoístas como budistas, una forma más de darse a conocer.¹¹⁵

Antes de pasar a los anexos, nos gustaría destacar un autor residente en Zaragoza, José Luis Moya, trabaja en los estudios La venenosa y Ater. En sus tatuajes vemos que la influencia japonesa ha traspasado fronteras, encontrando en la capital aragonesa tatuajes con motivos y estilos nipones.¹¹⁶

¹¹¹ *Esdip, escuela de arte*, <https://www.esdip.com/blog-escuela-de-arte/tatuaje-blackwork-una-tecnica-que-apuesta TODO AL NEGRO/#:~:text=El%20nombre%20blackwork%20viene%20de,se%20delimita%20en%20zonas%20marcas>. (fecha de consulta 15/07/2024).

¹¹² *10 masters*, <https://www.10masters.com/es/blog/tatuajes-blackout-una-moda-peligrosa/#> (fecha de consulta 15/07/2024).

¹¹³ Para ver más trabajos, consultar su perfil de Instagram https://www.instagram.com/gakkinx/?locale=es_ES%2F (fecha de consulta 15/07/2024).

¹¹⁴ *Horiren I*, <https://horiren.com/en/profile/> (fecha de consulta 15/07/2024).

¹¹⁵ BENNY H., Ashcraft B., *Japanese Tattoos...*, óp. cit., pp. 142-143.

¹¹⁶ Para ver más trabajos, consultar perfil de Instagram

https://www.instagram.com/joseluismoya77tattoo/related_profiles/?hl=es (fecha de consulta 15/07/2024).

III. CONCLUSIONES

Con este trabajo hemos podido estudiar un arte que puede parecer nuevo, pero con mucha historia detrás y numerosas influencias. Tras esto, podemos comprender el porqué de su estigma debido a la asociación con la criminalidad, algo que no solo pasa en la cultura nipona. Tras nuestro paso por su iconografía y sus artistas podemos llegar a la conclusión de que el tatuaje forma parte de la persona que lo lleva, siendo simple decoración o una experiencia de vida, como los bomberos del periodo Edo que se tatuaban símbolos de protección. Pese a que el “mancillar” el cuerpo haya sido un problema tanto en culturas cristianas como la que nos concierne en este trabajo, es una práctica que nunca se ha perdido y ha podido sobrevivir pues el arte, como la vida, se abre camino. Los tatuajes son parte de nuestra historia, nos acompañan, nos protegen y decoran nuestro cuerpo hasta el final.

Queremos terminar este trabajo subrayando la importancia de los tatuajes como una manifestación artística en su plenitud, cada artista es diferente incluso dentro de un mismo estilo, como hemos comentado con el tatuador contemporáneo Gakkin, del cual hemos analizado su trabajo en el Anexo 5. El tatuaje japonés se corona como uno de los más ricos e influyentes del panorama, con grandes artistas que hemos comentado y profundizado después. Además, no hace falta viajar a Japón para adquirir un tatuaje con motivos nipones, en nuestro país se pueden encontrar gran cantidad de artistas que sigan estos estilos, que también requiere tiempo de estudio, aunque no de la misma manera que el método tradicional.

IV. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Para la recopilación bibliográfica se han consultado los siguiente catálogos y bases de datos: Catálogo World Cat, Library of Congress —EE. UU.—, Catálogo de la Biblioteca Nacional de España, Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña, REBIUN -Catálogo colectivo de las universidades españolas-, *Alcorze* de la Universidad de Zaragoza, etc. También se han consultado variados repositorios y bases de datos de artículos y libros como Dialnet, Gredos, Academia.edu, Google Académico, Google Books y Archive.org.

ALMAZÁN TOMÁS, D., “El grabado Ukiyoe como reflejo de los valores de la cultura japonesa”, *Kokoro: revista para la difusión de la cultura japonesa*, núm. 1, 2013.

ALMAZÁN, D., "El grabado japonés Ukiyo-e de era Meiji (1868-1912) en la Colección de Arte Oriental de Federico Torralba del Museo de Zaragoza", *Artigrama*, nº 26, 2012, pp. 795-816.

ARAUJO QUESADA, A., *Usos sociales del tatuaje. Estudio cultural sobre la comunicación no verbal a través del tatuaje, su estigmatización y evolución social en la actualidad*, Trabajo de fin de grado, dirigido por Ildefonso Marqués Perales, Grado en Publicidad y Relaciones públicas, Universidad de Sevilla, 2023, p. 33. Disponible en: <https://idus.us.es/handle/11441/150384> (consulta 12/06/2024).

BARLÉS, E., y ALMAZÁN, D., *Estampas Japonesas. Historia del grabado japonés y de su presencia en España*, Zaragoza, CAI y Fundación Torralba, 2007.

BARLÉS, E., “El descubrimiento en Occidente de Japón y de sus artes durante la Era Meiji (1868-1912)”, en BARLÉS, E. y ALMAZÁN, D., *La fascinación por el arte del País del Sol Naciente, El encuentro entre Japón y Occidente en la Era Meiji (1868-1912)*, Zaragoza, Fundación Torralba, 2012, pp. 95-156.

BEASLEY, W. G., *The Meiji Restoration*, Stanford, Stanford University Press, 1972.

BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese Tattoos*, Tuttle Publishing, Tokyo, 2016.

CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional japonés”, en *Nuevas perspectivas de investigación sobre Asia Pacífico*, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2008, 135-152.

CARELLA, A.L., *Il fuoco sulla pelle; l'arte del tatuaggio tradizionale giapponese*, Roma, Castelvecchi Editore, 2011.

DELMONTE, J. D., *Irezumi Horimono*, Trabajo de fin de grado (dirección Miguel Vidal Ortega) Grado en Bellas Artes, Facultad de Belles Arts de Sant Carles, Universitat Politècnica de València, Valencia, 2013-2014. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/49926/Delmonte_Marzo_Jose_Daniel_TFG.pdf%3Fsequence%3D1&ved=2ahUKEwjwhd3Fs9qFAXWxWkEAHXlyCv4QFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw3_lcQv_KBOrQeDchfBvoks (consulta 24/04/2024).

DIOGÈNE RAYBAUD, E., *El Mundo fantástico de Utagawa Kuniyoshi*, Trabajo de fin de Grado, (dirección Manel Ollé Rodríguez), Grado en Humanidades, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2016, pp. 6-8. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/27584/Diogene_2016.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwip3dHRstqFAXUQQ0EAHUv1DG8QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw3CTII5eUnhQll7AQJvQcEr (consulta: 24/04/2024).

FELLMAN, S., *The Japanese tattoo*, New York, Abbeville Press, 1986.

FOLKS, M., *Taboo: Ukiyo-e and the Japanese Tattoo*, Ronin Gallery, 2015.

GARCÍA RODRÍGUEZ, A. *Cultura popular y grabado en Japón. Siglos XVII a XIX*, México, Colegio de México, 2005.

GANTER, S. R., “De cuerpos, tatuajes y culturas juveniles”, *Espacio Abierto*, vol. 15, núm. 1 y 2, 2006.

GIL ALARES, F., *Mokuhanga. Manual ilustrado de xilografía japonesa*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003.

HERBERT, W., "A short history of the art of Japanese tattooing 彫り物の美術史の概略 Horitsune II 彫常二代目", en HERBERT, W., *Bunshin II. Japanese Traditional Tattoo. Horitsune II. Dragon and Kannon*, Mannheim, Hueber Verlag, 2021.

HIDALGO DÍAZ, F., *Yakuza Eiga: el concepto de Yakuza en la cultura y sociedad japonesas a través del cine*, Trabajo de fin de grado, dirigido por Manuel Jorge Lombardo Ortega, Grado en Estudios de Asia Oriental, Universidad de Sevilla, 2020, p. 8. Disponible en <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/131745/HIDALGO%20DÍAZ%20C%20FRANCISCO.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (consulta 12/06/2024).

JOAKIM GAMBORG, D., *Japanese traditional tattooing in modern Japan*, Japanese Master's Degree Thesis, Faculty of Humanities, University of Oslo, Oslo, 2012. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24212/Gamborg.pdf%3Fsequence%3D3&ved=2ahUKEwif5orVtNqFAXUqVEEAHXqVA7MQFnoECA8QAQ&usg=AQvVaw3-yM6_UIR1Wr4EUOSQT9GW (consulta: 24/04/2024).

KAPLAN, D. y DUBRO, A., *Yakuza: Japan's criminal underworld*, Berkeley, University of California Press, 2012.

KITAMURA, T., *Tattoos of the floating world: Ukiyo-e motifs in the Japanese tattoo*, Amsterdam, KIT Publishers, 2003.

KOHLBURN, J., *A History of Dissent: Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) as Agent of the Edokko Chonin*, Trabajo de fin de máster, (dirigido por Miki Hirayama, Kim Paice y Teresa Pac), Máster de Historia del Arte, Universidad de Cincinnati, 2009. Disponible en: http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1242853913.

LÓPEZ-NARANJO, F., CÓRDOVA, R., HEYERDAHL-VIAU, I. y MARTINEZ-NUÑEZ, J. M., "Evolución histórica y actualidad de los tatuajes", *Fides et Rati*, nº 25, 2023.

MARTÍNEZ HERNANDO, M. "Nuye, el tatuaje ainu (Trabajo Final de Grado, Universidad Autónoma de Madrid tutorizado por el profesor Daniel Sastre de la Vega)",

Asiadémica, nº 24, 2020. Disponible en:
<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-NuyeElTatuajeAinu-7699253.pdf>

MC CABE, M., *Japanese tattooing now! Memory and transition Classic horimono to the new one-point style*, Atglen, PA, Schiffer Pub., 2005.

MELO, R., *JAPANESE style tattoo art: revisiting traditional themes*, Atglen, Pa., Schiffer Pub. Ltd, 2011.

MORIARTY, Y., *Japanese tattoos meanings, shapes and motifs*, Barcelona, Promopress, 2019.

MORIARTY, Y., *Le tatouage Japonais: significations, formes et motifs*, Barcelona, Hoaki Books, 2022.

MORIARTY, Y., *Irezumiitai: tatuaje tradicional japonés*, Gijón, Satori, 2020.

MORITA, I. y RICHIE, D., *Irezumi: japeze tatooing*, Tokio, Zuhushinsha, 1966.

RICHIE, D. y BURUMA, I., *The Japanese tattoo*, New York, Weatherhill, 1980.

OKAZAKI, M., *Wabori: traditional Japanese tattoo*, Hong Kong, Kingyo, 2013.

OKAZAKI, M. y TURNER, G., *Tattoo in Japan traditional and modern styles*, Aschaffenburg, Ed. Reuss, 2008.

PAREDES LÁZARO, N., *La piel como lienzo: el tatuaje tradicional japonés a través de los grabados Ukiyo-e*, trabajo de fin de grado (dirección, María Pilar Cabañas Moreno), Grado en Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2020.

POYSDEN, M. Y BRATT, M., *A history of Japanese body suit tattooing*, Amsterdam, KIT Publishers, 2006.

RICHIE, D. y BURUMA, I., *The Japanese tattoo*, New York, Weatherhill, 1980.

TEMBOURET, K., *Irezumi, the Japanese tattoo. The meanings of Japanese tattoo and drawing method in Irezumi style*, s/l, Kevin Trembouret, 2021.

VAN DOESBURG, J., *The history and art of Japanese prints and tattooing*, Dodewaard, Huys den Esch, 2013.

VAN DOESBURG, V., *Ukiyo-e to horimono: the Van der Velden collectio*, Dodewaard, Huys den Esch, 2013.

VAN GULIK, W. R., *Irezumi the pattern of dermatography in Japan*, Leiden, Brill, 1982.

WALSH, S., *The Japanese tattoo design handbook*, s/l, DH Publishing, 2008.

WATANABE, H., *Neo-Confucianism in Tokugawa Japan*, Tokio, U of Tokyo P, 2010.

WHITNEY, J. (ed.), *The Cambridge History of Japan*, Nueva York, Cambridge University Press, 1988-1999, vol.4: Early Modern Japan (1991).

WU, Y., “Analysis of Mask Art in Japanese Noh”, 10.2991/icadce-19.2019.23.

Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/335405351_Analysis_of_Mask_Art_in_Japanese_Noh

Historia arte, <https://historia-arte.com/artistas/utagawa-kuniyoshi> (fecha de consulta 12/06/2024).

Historia arte, <https://historia-arte.com/obras/byotaichu-setsuei-y-shosharan-bokushun> (fecha de consulta 16/07/2024).

Kintaro Publishing, <https://kintaro-publishing.com/es-es/blogs/news/horiyoshi-iii> (fecha de consulta 12/06/2024).

Ronin gallery, <https://www.roningallery.com/artists/Horiyoshi-III> (fecha de consulta 12/06/2024).

Carolidilli tattoo, Kinuyoshi, <https://carolidilli.tattoo/historia-del-tatuaje/kuniyoshi-deja-su-marpa-en-la-historia-del-tatuaje/> (fecha de consulta: 19/06/2024).

Esdis, escuela de arte, <https://www.esdis.com/blog-escuela-de-arte/tatuaje-blackwork-una-tecnica-que-apuesta TODO-al-negro/#:~:text=El%20nombre%20blackwork%20viene%20de,se%20delimita%20en%20zonas%20marcadas>. (fecha de consulta 15/07/2024).

10 masters, <https://www.10masters.com/es/blog/tatuajes-blackout-una-moda-peligrosa/#>
(fecha de consulta 15/07/2024).

Ukiyo-e search, https://ukiyo-e.org/image/bm/AN00587022_001_l (fecha de consulta 16/07/2024).

V. ANEXOS

Anexo I

Simbolismo de los motivos y temas del tatuaje tradicional nipón

Como ya hemos comentado, vamos a analizar con más detalle lo que encierran los motivos del tatuaje japonés, comenzando con la flor del cerezo o *sakura*, un símbolo que ha traspasado fronteras, reconociéndolo como propiamente japonés y representado en numerosas formas de arte. Simboliza la fugacidad de la vida, la lealtad y el amor. Se suele relacionar con la figura del samurái, en ese significado de la fragilidad de la vida, en el que el viento en el caso de la flor y la espada en el samurái pueden acabar con ella¹¹⁷, por este motivo, los clanes rara vez optaban por este símbolo como su *mon*, prefiriendo flores cuyo florecimiento durase más, como el crisantemo.¹¹⁸ Su representación en el tatuaje se hace de manera esquemática, en blanco en negativo con los fondos oscuros, en ocasiones con toques de colores rosas o rojos. Sus flores se componen por cinco hojas en forma de corazón en torno a un círculo.¹¹⁹

Seguimos con la hoja de arce rojo, a menudo puesta en relación con el pez *koi*, pues sus ciclos estacionales coinciden. Vemos una hoja de 5 puntas a la cual se colorea de rojo o amarillo intenso.¹²⁰ En esa particular admiración por la fugacidad de la vida de la sociedad japonesa, la caída de las hojas de arce se conmemora al igual que el florecimiento del cerezo en primavera.¹²¹

La peonia tiene dos acepciones, esta flor procedente de China, cuando se representa blanca se le asocia con el poder real, también con la juventud, pero si se le tiñe de rojo trae consigo la violencia o la lucha. A menudo se trasladan iconografías a otros estilos, la peonia en el tradicional americano la vemos con frecuencia. A menudo, se encuentra en relación con los leones o *shishi*, pues hay una leyenda china que dice que uno de ellos se curó al comer una peonia, ya que tienen cualidades medicinales.¹²²

¹¹⁷CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, *óp. cit.*, p. 140

¹¹⁸BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, *óp. cit.*, p. 34.

¹¹⁹CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, *óp. cit.*, p. 140.

¹²⁰*Ibidem*.

¹²¹BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, *óp. cit.*, p. 44.

¹²²BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, *óp. cit.*, p. 38.

Para concluir el apartado florar está la flor de loto, vinculada con el orden, la pureza, también al Buda y la religión, pues se decía que esta flor crecía el día de nacimiento de Buda. Es muy común representarlas de manera solitaria.¹²³

Entre los animales mitológicos comentados, comenzamos por al dragón (*ryu*), estrechamente vinculado con Oriente y con la mitología sínica. Procedente de China, es una deidad que puede ser protectora o destructora, dependiendo de cuál sea, pues existen varios dragones vinculados con las estaciones, al igual que terrenales, aéreos, subterráneos etc. Se trata de un animal compuesto a partir de diferentes partes varias especies, pues la cabeza se corresponde con la de un camello, los cuernos de un ciervo, garras de águila (cuya cantidad se vincula con la jerarquía social siendo 5 el número más alto y vinculado con el líder) y vientre de serpiente con escamas de carpa *koi*.¹²⁴ En numerosas crónicas chinas de los primeros siglos de nuestra era se hace referencia a los tatuajes de dragones como elemento protector para ciertas profesiones, como los buceadores, los bomberos o los mineros.¹²⁵ De hecho los bomberos fueron muy reconocidos por sus diseños de cuerpo entero con estos seres fantásticos junto con motivos acuáticos.¹²⁶

El fénix es una iconografía que también procede de China y está ligada a la figura del emperador, transmitiendo altos valores y majestad. Es uno de los animales mágicos del origen legendario de China junto con el dragón. Volvemos a ver la mezcla de animales, teniendo cabeza de faisán, cresta de gallo, cuello de serpiente y pico de golondrina, a la vez que una cola parecida a la del pavo real que se representa de vistosos colores. Debido a su historia se asocia con la longevidad pues era uno de los vehículos de los inmortales. Si se representan en parejas se asocia a la fidelidad, protección y compromiso.

Siguiendo con la influencia desde China, encontramos el motivo del león o *kara-shishi*. Se trae desde el budismo como la montura del Buda de la Misericordia, utilizado como talismán de protección se coloca a la entrada de los templos budistas con dos acepciones, la masculina a la derecha, más fiero y a la izquierda lo femenino protegiendo

¹²³CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, *op. cit.*, p. 141.

¹²⁴*Ibidem*.

¹²⁵PAREDES LÁZARO, N., *La piel como lienzo: el tatuaje tradicional...*, *op. cit.*, p. 9.

¹²⁶BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, *op. cit.*, p.126.

a un cachorro. Representado con melena y la piel cubierta con lunares ha ido perdiendo su fuerza simbólica para situarse a nivel ornamental.¹²⁷

El tigre también vino desde China a través de imágenes, por ello, el tigre japonés se estilizó, primando la expresión. Tradicionalmente se usaban el amarillo y el negro para representarlo, pero, al expandirse la paleta, algunos tatuadores empezaron a usar el naranja. En numerosas ocasiones, estos animales aparecen con las fauces abiertas como una manera de alejar los malos espíritus. Esto hace que sea interesante combinarlos con dragones, pues su boca cerrada indica que los buenos espíritus están a buen recaudo.¹²⁸

La carpa *koi* ya hemos visto que se diseña junto con la hoja de arce y constituyendo uno de los motivos más populares, se relaciona con el coraje y la perseverancia. Si aparecen en pareja apelan al amor.¹²⁹

El zorro (*kitsune*) se asocia con la deidad sintoísta *Inari*, encontrando estatuas de este animal por los santuarios japoneses. Su significado cambia con el color, si es blanco se corresponde con el mensajero de la deidad, no hay que confundirlo con esta. En el folclore japonés el zorro se ve como un cambia formas que toma el cuerpo de una mujer para aprovecharse de los hombres con dinero.¹³⁰

Por último, nos queda por hablar de la serpiente, que suele estar en actitud amenazante, con la boca abierta o cerrada sacando la lengua, símbolo de astucia, crueldad e incluso muerte.

En cuanto a la religión, de la mano del budismo destaca *Kannon*, deidad de la misericordia y la compasión en la doctrina budista *Mahayana*, la predominante en Japón. En el hinduismo se le representa como un varón, pero en las islas japonesas adopta apariencia femenina. Su figura es canónicamente hermosa y su significado en el *horimono* se relaciona con el rezo pues es la diosa que consuela a la persona que va a sufrir.

Al contrario que *Kannon*, encontramos a *Fudô Myô*, buda justiciero que se enfrenta a los contrarios al budismo. En el tatuaje se le representa envuelto en llamas con un

¹²⁷CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., pp. 139-146

¹²⁸BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, óp. cit., p. 68

¹²⁹CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, óp. cit., pp. 139-146

¹³⁰BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, óp. cit., pp. 57-58.

semblante amenazador, con una espada y una cuerda para atar a los “pecadores”. Se puede considerar la figura del justiciero, protector de la ley.¹³¹

El monje *Daruma* también es fruto de representaciones en el *horimono*, un monje budista que dijo alcanzar el Budismo Zen. Se representa con su bigote característico, el color rojo, una forma redondeada y una expresión furiosa.¹³²

En el sintoísmo: vemos a *Fûjin* y *Raijin*, los dioses nativos del viento y trueno respectivamente. A *Fûjin* se le suele representar con el cuerpo verde, un cuerno y una bolsa donde transporta el viento. A *Raijin* de color rojo, dos cuernos y varios tambores para invocar el trueno. Ambos de aspecto demoníaco que nos dejan imágenes muy potentes.

Un personaje que aparece frecuentemente es *Kintaro*, un niño salvaje que hace referencia a la libertad y a la adaptación a la naturaleza. Es frecuente encontrarlo montando una gran carpa *koi*.

En la representación de otro tipo de artes, como el teatro *noh*, muchas de las máscaras que se utilizan para las actuaciones han servido de inspiración para la realización de tatuajes, siendo hoy en día una iconografía muy popular. Entre ellas vemos las máscaras *hannya* como una representación del mal, con cuernos y colmillos. Consultando la mitología, las *hannya* son demonios que se introducen entre los mortales y son las que representan los deseos negativos del ser humano. Cuando se mezclan en una composición varias máscaras del teatro *noh* se denomina *Tenka Gomen*.¹³³

¹³¹CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, *óp. cit.*, pp. 139-146

¹³²BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese...*, *óp. cit.*, p. 96.

¹³³CANTERO MÁRQUEZ, J. P., “Horimono: el tatuaje tradicional...”, *óp. cit.*, pp. 139-146

Anexo 2

Principales artistas del género *ukiyo-e*

- LOS PRECURSORES Y PRIMEROS ARTISTAS

1638-1714	Hishikawa Moronobu Hishikawa Morofusa, hijo y discípulo de Moronobu. Furoyama Moromasa, discípulo de Moronobu. Moronaga. Moroshige.
1681-1700	Sugimura Jihei, contemporáneo de Moronobu, confundido a menudo con este.
Hacia 1680-1710	Hishikawa Ryusen, discípulo de Moronobu. Hishikawa Ryuchu, discípulo de Ryusen.
1674-1754	Hishikawa Sukenobu.
1682-...	Miyagawa Shinsui, hijo de Choshun.
Principio siglo XVIII	Yasutomo Kaigetsudo.

- ESCUELA TORII

	(1. ^a generación)
1664-1729	Torii Kiyonobu, fundador de la escuela Torii.
Hacia 1720	Torii Kondo Hiyoharu, discípulo de Kiyonobu. Torii Kondo Kiyonobu, hijo de Kiyoharu, discípulo de Kiyonobu.
Hacia 1701	Torii Kiyotada, discípulo de Kiyonobu. Torii Kiyotsune, discípulo de Kiyonobu.
16659-1754	Haneekawa Chincho, discípulo de Kiyonobu. Katsukawa Terushige.
1686-1766	Okamura Masanobu, discípulo de Kiyonobu. Tanaka Masanobu, discípulo de Masanobu.
Principios siglo XVIII	Kichikawa Katsumasa. Fujikawa Yoshinobu. Shimizu Mitsunobu.
1697-1751	Nishimura Shigenaga, discípulo de Kiyonobu. Nishimura Shigenobu, hijo y discípulo de

	Shigenaga.
	Hirose Shigenobu, discípulo de Shigenaga.
	Yamamoto Shigeharu, discípulo de Shigenaga.
	Yamamoto Yoshinobu, discípulo de Shigenaga.
Mediado siglo XVIII	Tomikawa Fusanobu, discípulo de Shigenaga; después de 1763, firmó Ginsetsu.
	Yoshinobu.
1711-1785	Hishikawa Toyonobu, discípulo de Shigenaga.
	Hishikawa Toyomasa, discípulo de Toyonobu.
...-1780	Isoda Koriusai, discípulo de Shigenaga.

- ESCUELA DE HARUNOBU

1725-1771	Suzuki Harunobu, discípulo de Shigenaga.
1747-1818	Suzuki Harushige, hijo y discípulo de Harunobu.
1747-1818	Shiba Kokan.
	Komai Yoshinobu, discípulo de Harunobu.
	Masunobu.
Hacia 1775	Kuninobu.
	Fujinobu, estilo de Harunobu.
Hacia 1765	Komatsuken.
Hacia 1770	Haratsuga, estilo de Harunobu.
	Suzuki Haruji (tal vez el mismo).

- ESCUELA DE KATSUKAWA

1726-1792	Katsukawa Shunso, discípulo de Miyagawa Shunsui.
1743-1812	Katsukawa Shumko, discípulo de Shumsho.
1762-1819	Katsukawa Shunei, discípulo de Shusho.
Hacia 1760	Ippitsusai Bunchō.
	Shuntoku.
	Rantokusai Shundo.
Hacia 1800	Shuntei.

- ESCUELA DE KITAO

1739-1820	Kitao Shigemasa.
1761-1816	Kitao Masanobu, discípulo de Shigemasa.
1764- 1824	KitaoMasayoshi, discípulo de Shigemasa.
Hacia 1772	Kitao Tatsunobu, discípulo de Shigemasa.
1757-1820	Shunman, discípulo de Shigemasa, influido después por Kiyonaga.

- ESCUELA TORII

(2^a generación)

1696-1720	Torii Kiyomasu, hijo o hermano de Kiyonobu.
	Torii Shiro (Kiyonobu II), tercer hijo de Kiyonobu.
	Torii Kiyhige.

(3^a generación)

Hacia 1730	Torii Kiyomitsu, hijo o hermano de Kiyomasu.
	Torii Kiyomine, yerno de Kiyomitsu.
	Torii Kiyoyasu, discípulo de Kiyomine.

(4^a generación)

- KIYONAGA Y DISCIPULOS

1752-1816	Torii Kiyonaga, discípulo de Kiyomitsu.
Hacia 1770	Katsukawa Shuncho, discípulo de Shunsho.

Katsukawa Shunzan, discípulo de Shunso, influido por Kiyonaga.

(5^a generación)

1786-1868	Torii Kijmasa, hijo de Kiyonaga.
	Torii Kiyomine.

- EISHI Y DISCIPULOS

1756-1829	Hosoda Eishi.
Hacia 1790	Shokosai Eisho.

Ichirakutei Eisui.

Gokyo.

- UTAMARO Y DISCIPULOS

1754-1806	Kitagawa Utamaro, discípulo de Kano.
Hacia 1800	Utamaro II, discípulo de Utamaro.
	Banki.
	Shikimaro.
	Kimumaro. (Tsukimaro).
Hacia 1800	Bunro.

- INDEPENDIENTES

1770-1800	Choki, influido por Kiyonaga y luego por Utamaro, creó su propio estilo.
Hacia 1794	Toshiusai Sharaku, pintor de los actores.

- ESCUELA DE LOS UTAGAWA

1733-1814	Utagawa Toyoharu, discípulo de Toriyama Sekien, fundador de la escuela Utagawa.
Hacia 1770	Utagawa Toyonobu, tal vez el mismo, o un discípulo de Toyoharu.
	Utagawa Toyonaru, discípulo de Toyoharu.
	Utagawa Toyohisa.
1769-1825	Utagawa Toyokuni, discípulo de Toyoharu.
1773-1810	Utagawa Kunimasa, discípulo de Toyokuni.
1777-1835	Utagawa Toyokuni II, discípulo de Toyokuni.
1794-1834	Utagawa Kuniyasu, discípulo de Toyokuni.
1786-1865	Utagawa Kunisada, discípulo de Toyokuni.
1797-1861	Utagawa Kuniyoshi, discípulo de Toyokuni.
1800-1861	Utagawa Kunitora, discípulo de Toyokuni.
1773-1828	Utagawa Toyohiro, hermano y discípulo de Toyokuni.
1826-1858	Hiroshige I, discípulo de Toyohiro.
1826-1869	Hiroshige II, discípulo de Hiroshige I.

- ESCUELA DE HOKUSAI

1760-1849

Katsuchika Hokusai, discípulo de Shunsho.

Principio siglo XIX

Hinsai, discípulo de Hokusai.

Hokkei, discípulo de Hokusai.

Gakutei, discípulo de Hokusai.

Hokuju, discípulo de Hokusai.

Yanagawa Shigenobu, yerno y alumno de Hokusai.

- ULTIMOS PINTORES INDEPENDIENTES

1787-1867

Eizan, hijo y discípulo de un pintor de la escuela Kano.

1790-1848

Keisai Eisen, discípulo de Eizan.

Hacia 1800

Shusen, discípulo de Tsutsumi Torin; se convirtió en Shunko II.

Hasegawa Sadanobu, escuela de Osaka.

Sadahide, escuela de Osaka.

Yoshiyuki, escuela de Osaka.

Anexo 3

Obras más características de Horiyoshi III y su relación con el *ukiyo-e*

Tal y como hemos estado comentando, Horiyoshi III concede suma importancia a la influencia del *ukiyo-e* en los tatuajes. Por ello, vamos a ver numerosas referencias formales, aun con matices, pues hay que adaptar los diseños a los gustos del cliente, pero en la base se reconoce el trabajo del estudio de las estampas japonesas. Las fotos que vamos a mostrar de los trabajos de Horiyoshi III carecen de buena calidad, al ser imágenes antiguas, sin embargo, están accesibles a todo el mundo a través de su perfil de Instagram, el cual hemos mencionado en varias ocasiones.



Anexo3, fig.1.



Anexo3, fig.2.

A la izquierda podemos ver el trabajo del tatuador, mientras que a la derecha encontramos una posible fuente de inspiración en el trabajo de Kuniyoshi. La estampa se corresponde con la representación de la obra “Fantasma de Oiwa”, del año 1836.

Kuniyoshi tiene numerosas estampas e la que nos muestra los *yōkai*, ya sea a través de obras de teatro o fantásticas.¹³⁴



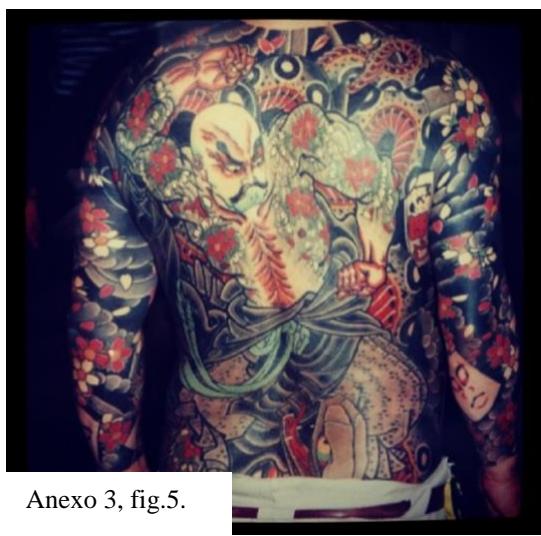
Anexo 3, fig.3.



Anexo 3, fig.4.

Sin abandonar a Kuniyoshi, ya que es parte fundamental de este escrito, vemos cierto parecido entre estos dos leones chinos, incluso con las mismas peonias acompañándole. Al final las iconografías sobreviven y forman parte de la base de este estilo de tatuajes.

No podemos dejar de mencionar los guerreros de la novela *Suikoden*, la cual Kuniyoshi representa, como podemos apreciar. Pese a que las formas no son las mismas, el significado y la influencia de estas obras se mantiene, además de la relevancia del



Anexo 3, fig.5.



Anexo 3, fig.6.

¹³⁴ DIOGÈNE RAYBAUD, E., *El Mundo fantástico...*, óp. Cítr., p. 30.

musha-e que se aprecia en el *horimono*, siendo un género elevado tras la publicación de esta serie.¹³⁵

Por último, mencionar como los animales, fantásticos o reales que hemos analizado anteriormente tienen también su lugar entre las estampas japonesas, como vemos en esta obra de Yoshitsuya de 1856.



Anexo 3, fig. 7 y 8



Anexo 3, fig. 9

¹³⁵ Toshidama Gallery, https://www.toshidama-japanese-prints.com/item_143/Kuniyoshi-108-Heroes-of-the-Popular-Suikoden-39--Kaosho-Rochishin.htm (consulta 11/06/2024).

Anexo 4

Obras más características de Horimasa y su relación con el *Ukiyo-e*

Horimasa, como todo tatuador, intenta buscar inspiración en otras artes, sobre todo cuando se trata de *horimono*, que está estrechamente unido con el *ukiyo-e*, como vamos a ver.

En primer lugar, los dragones, tal y como hemos visto en el anexo 1 y 3, los dragones son una de las iconografías más usadas, Horimasa no se queda atrás y podemos ver en su obra parecidos con la estampa de Utagawa Sadahide, originalmente una estampa del periodo Edo, pero reutilizada a finales del siglo XX.



Anexo 4, fig. 1.



Anexo 4, fig. 2.

Otro de los motivos animales, ya sea fantástico o no, es el zorro, (véase anexo 1), aunque en este caso no sea el mismo, pues en el caso de la pintura (que no estampa, aunque pertenece a la escuela del artista más conocido de *ukiyo-e*, Hokusai) vemos un zorro de 9 colas, aunque lo que queremos destacar es la posición del animal,



Anexo 4, fig. 3
tremendamente similar.



Anexo 4, fig. 4.

Por último, el personaje de *Daruma*, en su versión más “naif”, en forma de muñeco o figura votiva, en la estampa de Utagawa Kunisada vemos la representación de una obra de teatro en la que los actores dan vida a esta figura.



Anexo 4, fig. 5.



Anexo 4, fig. 6.

Anexo 5

obras más características de Gakkin y su relación con el *Ukiyo-e*

Ya hemos comentado que el estilo de Gakkin se sale de la norma pues sus tatuajes a mano alzada mezclan estilos como el *blackout* y lo tradicional japonés.

En estas mangas vemos la influencia del entorno en el que se encuentran las estampas, concretamente las nubes, modelos que ya hemos comentado que se usan para los fondos, se encuentran similitudes en las obras de Hokusai como esta vista del monte Fuji.



Anexo 5, fig. 1.

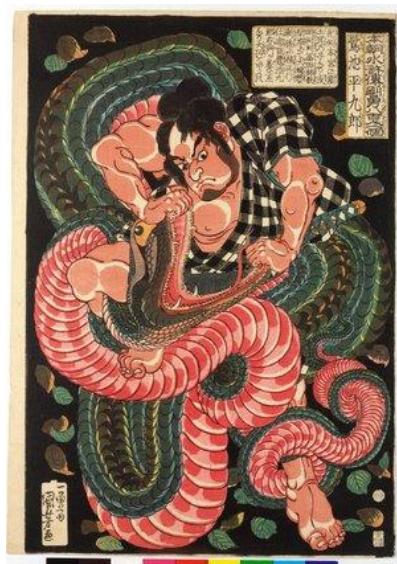


Anexo 5, fig. 2.

A continuación, las serpientes también se alzan como uno de los motivos más utilizados en diferentes estilos de tatuaje, en el caso del tatuaje japonés, cogiendo el



Anexo 5, fig. 3



Anexo 5, fig. 4.

ejemplo de Gakkin, esta serpiente se caracteriza por la forma redondeada de su cabeza y mandíbulas, como vemos en esta estampa de Kuniyoshi en la que encontramos a Saginoike Heikuro luchando contra una de estas bestias, perteneciente a la serie de *Suikoden*.

El último de Gakkin corresponde a un ibis crestado japonés, un ave en peligro de extinción, sin embargo, la hemos querido asemejar con las garzas, comparten similitudes y estas se han representado en numerosas estampas como la de Bakufu Ohno.



Anexo 5, fig. 5.



Anexo 5, fig. 6.

Anexo 6

Obras más características de Horiren I y su relación con el *Ukiyo-e*

Los tatuajes de Horiren I se caracterizan por un estilo más tradicional, uso de colores y escenas con personajes de grandes dimensiones. Esto lo podemos ver en su tatuaje de Bodhidharma, el cual ocupa toda la espalda. Junto a esto la estampa del mismo personaje de Yoshitoshi, se le asemeja en gran medida, ambos con la capa roja y los rasgos faciales tan característicos de este monje.



Anexo 6, fig. 1.



Anexo 6, fig. 2.

El último tatuaje que vamos a analizar no parece tener relación entre sí, pues vemos un tigre junto con hojas de arce, ya hemos visto (véase anexo 1) que se suele



Anexo 6, fig. 3.



Anexo 6, fig. 4.

Anexo 6, fig. 5.

colocar con el pez koi. Por lo que aquí podemos encontrar referencias de varias estampas como la de Hiroshige dedicada al santuario de Tekona, en la que vemos hojas de arce y la realizada por Keisai Eisen en la que vemos que el tigre tiene la misma posición que en el tatuaje.

VI. PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES

- Desarrollo analítico

Fig. 1. Algunos de los tatuajes de la momia Ötzi, disponible en *Subdermo Blog*, <https://www.subdermo.com/blog/significado-61-tatuajes-otzi> (consulta 03/05/2024).

Fig. 2. Amunet, disponible en *Voz Nueva*, <https://somosvoznueva.wordpress.com/tag/momia-amunet/> (consulta 03/05/2024).

Fig. 3. Figura del periodo Jomon, denominada Dogu, disponible en *Futoi Karasu*, <https://futoikarasu.com/2024/01/04/japon-prehistorico-los-dogu-del-periodo-jomon/> (consulta 03/05/2024).

Fig. 4. Tatuajes en una mujer Ainu, disponible en *Lars Krutak Tattoo Anthropologist*, <https://www.larskrutak.com/tattooing-among-japans-ainu-people/> (consulta 03/05/2024).

Fig. 5. Ejemplo de *irebokuru*, disponible en *CaroliDilli Tattoo*, <https://carolidilli.tattoo/glosario-de-tatuaje/irebokuro/> (consulta 03/05/2024).

Fig. 6. El zar Nicolas II con un tatuaje tras su viaje a Japón, disponible en *10 Masters*, <https://www.10masters.com/es/blog/8-personajes-historicos-con-tatuajes/> (consulta 03/05/2024).

Fig. 7. Técnica de Tebori de la mano del artista del tatuaje Horiyoshi III, disponible en *Big Tattoo Planet* <https://www.bigtattooplant.com/features/artist-profile/irezumi-horiyoshi-iii> (consulta 03/05/2024).

Fig. 8. Botan-giri, realizado por Heiwa Kobayashi, perfil de Instagram del artista, https://www.instagram.com/heiwakobayashi/?img_index=1 (consulta 07/05/2024).

Fig. 9. Bukkiri, realizado por Horiyoshi III, perfil de Instagram del artista, https://www.instagram.com/p/CNP5I2upvDe/?img_index=1 (consulta 07/04/2024).

Fig. 10. Tatuaje de cuerpo entero realizado por Horiyoshi III, perfil de Instagram del artista, https://www.instagram.com/p/CA7NKpWJcbD/?img_index=1 (consulta 07/04/2024).

Fig. 11. Tatuaje con motivo de Sakura realizado por Makoto Horimatsu, perfil de Instagram del artista, https://www.instagram.com/p/CYZPghYvtET/?img_index=1 (consulta 07/04/2024).

Fig. 12. Tatuaje que muestra el pez *koi* junto con la hija de arce, disponible en BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese Tattoos*, Tuttle Publishing, Tokyo, 2016.

Fig. 13. Tatuaje con motivo de peonia, realizado por Olivia Chell, perfil de Instagram del artista, <https://www.instagram.com/o.chelltattoo/?hl=es> (consulta 28/05/2024).

Fig. 14. Tatuaje de un dragón, realizado por Horiyoshi III, perfil del artista https://www.instagram.com/horiyoshi_3/?hl=es (consulta 28/05/2024)

Fig. 15. Tatuaje con motivo de serpiente, disponible en BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese Tattoos*, Tuttle Publishing, Tokyo, 2016.

Fig. 16. Tatuaje con motivo de zorro, disponible en BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese Tattoos*, Tuttle Publishing, Tokyo, 2016.

Fig. 17. Tatuaje con motivo de Daruma, disponible en BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese Tattoos*, Tuttle Publishing, Tokyo, 2016.

Fig. 18. Tatuaje con motivo de Raijin, disponible en BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese Tattoos*, Tuttle Publishing, Tokyo, 2016.

Fig. 19. Tatuaje con motivo de Hannya, disponible en BENNY H., ASHCRAFT B., *Japanese Tattoos*, Tuttle Publishing, Tokyo, 2016.

Fig. 20. Estampa japonesa con motivo de Rochisin, Utagawa Kuniyoshi, “el monje tatuado Lu Zhishen (Kaoshô Rochisin)”, 1843-1847, disponible en *Ukiyo-e search* <https://ukiyo-e.org/image/mfa/sc144816> (consulta 12/06/2024).

Fig. 21. Estampa japonesa con motivo de Byôtaichû Setsuei y Shôsharan Bokushun, Utagawa Kinuyoshi, 1830, disponible en *Historia arte* <https://historia-arte.com/obras/byotaichu-setsuei-y-shosharan-bokushun> (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 22. Estampa japonesa con motivo de Kyumonryô Shishin (九紋龍史進), Utagawa Kuniyoshi, 1845-1850, disponible en *ukiyo-e search*https://ukiyo-e.org/image/bm/AN00587022_001_1 (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 23. Estampa japonesa con motivo de Chûsenko Teitokuson, Utagawa Kuniyoshi, hacia 1830, disponible en *ukiyo-e search*<https://ukiyo-e.org/image/mfa/sc138187> fecha de consulta (16/07/2024) y *MFABoston*<https://collections.mfa.org/objects/461382> (fecha de consulta (16/07/2024)).

Fig. 24. Foto de Horiyoshi III, disponible en *Subdermo Blog* <https://www.subdermo.com/blog/horiyoshi-iii-de-yakuza-a-maestro-del-irezumi> (consulta 18/07/2024).

Fig. 25. Foto de Horimasa Tosui, disponible en *The New Zealand Herald*, <https://www.nzherald.co.nz/kahu/tattoos-in-japan-were-once-the-domain-of-the-yakuza-but-are-now-badges-of-honour-for-a-younger-generation/3YUGKT2EL5AZXDBGZRPAHXUV5I/> (fecha de consulta 18/07/2024).

Fig. 26. Foto de Gakkin, disponible en *yahoo!*, https://sg.news.yahoo.com/japanese-tattoo-artists-nicasso-gakkin-ink-presence-singapore-093848115.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xI LmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAIvhUJqdLS6p-0jNb88rr-EQVLSnZZEjqXqLfbb1Adxb2Wf7A_eljYGmPYPNGoZmKm07pq1cSQjoB_DVf_Ek8vWSiun41U19f111Vob_FsxU-Z60wk5c32I-9eBNdIewZqf31TA7HtVQjvzB0RcXJ4aX802RCPmVRnqZ7z_fph fecha de consulta (18/07/2024).

Fig. 27. Foto de Horiren I, disponible en *behance*, <https://www.behance.net/gallery/100973715/Tokyo-Tattoo-Japanese-Artist-Horiren-1st> (fecha de consulta 18/07/2024).

- Anexo 3, imágenes

Fig. 1. Tatuaje de Horiyoshi III, disponible en https://www.instagram.com/horiyoshi_3/?hl=es (consulta 11/06/2024).

Fig. 2. Utagawa Kuniyoshi, escena de la obra “Fantasma de Oiwa”, 1836, disponible en *Ronin Gallery*, <https://www.roningallery.com> (consulta 11/06/2024).

Fig. 3. Tatuaje de Horiyoshi III, disponible en https://www.instagram.com/horiyoshi_3/?hl=es (consulta 11/06/2024).

Fig. 4. Utagawa Kuniyoshi, *Leones Chinos*, de la serie *Pájaros y Bestias*, 1839-40, disponible en DIOGÈNE RAYBAUD, E., *El Mundo fantástico de Utagawa Kuniyoshi*, Trabajo de fin de Grado, (dirección Manel Ollé Rodríguez), Grado en Humanidades, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2016, pp. 6-8. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/27584/Diogene_2016.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwip3dHRstqFAxUQQ0EAHUv1DG8QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw3CTII5eUnhQll7AQJvQcEr (consulta 11/06/2024).

Fig. 5. Tatuaje de Horiyoshi III, disponible en https://www.instagram.com/horiyoshi_3/?hl=es (consulta 11/06/2024).

Fig. 6. Utagawa Kuniyoshi, *Kaoso Rochisin*, de la serie *The 108 of the popular Suikoden*, 1830. Disponible en *Tosihdama Gallery*, https://www.tosihdama-japanese-prints.com/item_143/Kuniyoshi-108-Heroes-of-the-Popular-Suikoden-39--Kaosh-Rochishin.htm (consulta 11/06/2024).

Fig. 7 y 8. Tatuajes de Horiyoshi III, disponibles en https://www.instagram.com/horiyoshi_3/?hl=es (consulta 11/06/2024).

Fig. 9. Yoshitsuya, *Raising wind and rain competition between dragon and tiger*, 1856, disponible en *Ronin Gallery*, <https://www.roningallery.com> (consulta 11/06/2024).

- Anexo 4, imágenes

Fig. 1. Tatuaje de Horimas aTosui, disponible en https://www.instagram.com/horimasa_tosui/?hl=es (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 2. “Dragón y tigre”, estampa de Utagawa Sadahide, periodo Edo, reutilizada a finales del siglo XX, disponible en *Ukiyo-e search*, <https://ukiyo-e.org/image/artelino/15793g1> (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 3. Tatuaje de Horimasa Tosui, disponible en https://www.instagram.com/horimasa_tosui/?hl=es (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 4. “zorro dorado de nueve colas”, escuela de Hokusai, siglos XVIII-XIX, tinta sobre papel, disponible en el *MET Museum*, <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/57281> (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 5. Tatuaje de Horimasa Tosui, disponible en https://www.instagram.com/horimasa_tosui/?hl=es (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 6. “Daruma dolls coming to life: Actor Nakamura Kodanji IV as Daruma”, estampa de Utagawa Kunisada del año 1857, disponible en *ukiyo-e search*, <https://ukiyo-e.org/image/mfa/sc166830> (fecha de consulta 16/07/2024).

- Anexo 5, imágenes

Fig. 1. Tatuaje de Gakkin, disponible en https://www.instagram.com/gakkinx/?locale=es_ES%2F (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 2. “treinta y seis vistas del monte Fuji”, estampa de Hokusai, 1831-1834, disponible en [nippon.com](https://www.nippon.com/es/views/b02305/), <https://www.nippon.com/es/views/b02305/> (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 3. Tatuaje de Gakkin, disponible en https://www.instagram.com/gakkinx/?locale=es_ES%2F (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 4. Saginoike Heikuro, de la serie Suikoden, Utagawa Kuniyoshi, 1830-1832, ubicado en el British Museum, disponible en [ukiyo-e search](https://ukiyo-e.org/image/bm/AN00508641_001_1), https://ukiyo-e.org/image/bm/AN00508641_001_1 (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 5. Tatuaje de Gakkin, disponible en https://www.instagram.com/gakkinx/?locale=es_ES%2F (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 6. Garzas, estampa de Bakufu Ohno, sin fecha, disponible en [ukiyo-e search](https://ukiyo-e.org/image/jaodb/Bakufu_Ohno-No_Series-Herons-00034684-041005-F06), https://ukiyo-e.org/image/jaodb/Bakufu_Ohno-No_Series-Herons-00034684-041005-F06 (fecha de consulta 16/07/2024).

- Anexo 6, imágenes

Fig. 1. Tatuaje de Horiren I, disponible en https://www.instagram.com/horiren_thefirst/?hl=es (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 2. “Moon of the ruins – Tsuki Hyakushi no. 30”, Tsukioka Yoshitoshi, 1886, disponible en *ukiyo-e search*, <https://ukiyo-e.org/image/artelino/23692g1> (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 3. Tatuaje de Horiren I, disponible en https://www.instagram.com/horiren_thefirst/?hl=es (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 4. “tiger and full moon”, Keisai Eisen, periodo Edo, disponible en *ukiyo-e search*, <https://ukiyo-e.org/image/mfa/sc222519> (fecha de consulta 16/07/2024).

Fig. 5. “Maple Leaves at Mama, the Tekona Shrine, and Tsugi Bridge, no. 94 from the series One-hundred Views of Famous Places in Edo”, Utagawa Hiroshige, 1857, disponible en *ukiyo-e search*, https://ukiyo-e.org/image/chazen/1980_1676 (fecha de consulta 16/07/2024).