

人
形

NINGYŌ

Art and Beauty of Japanese dolls

Prólogo

La Fundación Japón se esfuerza por promover el entendimiento mutuo internacional, estableciendo como misión "Cultivar la amistad y los lazos entre Japón y el mundo" en sus principales áreas de actividad: el intercambio artístico y cultural, la enseñanza del idioma japonés en el extranjero, y los estudios japoneses e intercambio intelectual.

En el ámbito del intercambio artístico y cultural, la Fundación se enfoca en actividades para introducir el arte y la cultura japoneses en el extranjero. Juntamente con estas actividades, la Fundación lleva a cabo de forma continua el "Programa de Exposiciones Itinerantes" organizado con obras de arte de la propia colección de la Fundación. Estas exposiciones itinerantes presentan alrededor de 15 tipos diferentes de arte, incluyendo arte contemporáneo, artesanía, fotografía, arquitectura, diseño, manga y muñecas japonesas, y se realizan cada año en aproximadamente 80 museos e instalaciones de exposición alrededor del mundo. Esperamos que estas exposiciones, que conectan Japón con otros países, unan a las personas y generen un diálogo en torno a la creatividad a través del intercambio de ricas experiencias artísticas.

La exposición itinerante "NINGYŌ: Arte y belleza de las muñecas japonesas" fue preparada como sucesora de nuestra popular exposición itinerante "Las muñecas de Japón: Formas de oración, encarnaciones del amor". Bajo el título NINGYŌ, que significa "forma humana" en japonés, la cultura de las muñecas cultivada a lo largo de la extensa historia de Japón se presentará a través de un total de 67 muñecas cuidadosamente seleccionadas, divididas en 4 secciones: "Ningyō para orar por el crecimiento de los niños", "Ningyō como bellas artes", "Ningyō como arte popular" y "Difusión de la cultura Ningyō".

El hecho de que las muñecas sean una parte indispensable de nuestra vida diaria no se limita a Japón. Sin embargo, la diversidad de las muñecas y su delicada artesanía, respaldada por un profundo amor hacia ellas, podrían considerarse las características distintivas de la cultura de las muñecas japonesas. Esta exposición presenta una introducción exhaustiva a la cultura de las muñecas japonesas, desde Katashiro y Amagatsu, considerados los arquetipos de las muñecas en Japón, hasta muñecas locales que reflejan el clima y anécdotas de todo el país, pasando por muñecas de vestir que son muy queridas en Japón hoy en día como juguetes, y figuras a escala que son altamente valoradas en todo el mundo. Agradecemos que cada muñeca en exposición sea cálidamente recibida en todo el mundo y que muchas audiencias experimenten el encanto de las muñecas japonesas.

Finalmente, también queremos expresar nuestra sincera gratitud a todos los artistas de muñecas que amablemente aceptaron participar exhibiendo sus obras, a nuestros supervisores, el Sr. Hayashi Naoteru y el Sr. Mita Kakuyuki, y a todos aquellos que brindaron su generoso apoyo, asistencia y contribución.

La Fundación Japón

Japón - Una Nación de NINGYŌ

Mita Kakuyuki

Curador, Museo Nacional de Tokio

Un aspecto importante de la cultura japonesa es el profundo amor por las muñecas (Ningyō; 人形). La cultura de las muñecas se extendió en Japón especialmente en el siglo XVII, y las muñecas podían encontrarse en muchos aspectos de la vida cotidiana, tanto en la corte imperial japonesa como entre la gente común. Además, esas muñecas eran logros avanzados incluso desde el punto de vista de las artes y la artesanía modernas. El hecho de que muchos ejemplos entren de hecho en el ámbito del arte elevado es algo extremadamente raro si se compara con la cultura de las muñecas que se observa en otras partes del mundo. Por lo tanto, se puede decir que Japón es verdaderamente «una Nación de NINGYŌ», profundamente marcada por las magníficas muñecas que se crean aquí y la larga historia cultural de valorarlas. Esta exposición examina la diversa cultura de las muñecas de Japón desde cuatro perspectivas para presentar los principales tipos de muñecas japonesas y la cultura que hay detrás de cada una de ellas.

1. Ningyō para orar por el crecimiento de los niños

Si uno profundiza en la historia de la cultura de las muñecas en Japón, encontrará ritos destinados a disipar la desgracia que se han transmitido desde la antigüedad. Ya en el siglo VII, a muñecas sencillas hechas de tablones de madera se les insuflaba aliento para encomendarles la protección contra la mala fortuna en el año venidero, tras lo cual las muñecas se dejaban llevar por los ríos. Los Katashiro (Nº 1) son muñecas de papel que todavía se utilizan hoy en día en ritos de purificación con el mismo propósito en los santuarios sintoístas de todo Japón.

Amagatsu y Hōkō (Nº 2, 3) son muñecas diseñadas para proteger a los bebés de cualquier desgracia que pueda sobrevenirles. Los Amagatsu, en particular, se remontan a la corte imperial hace más de 1.000 años, a una costumbre de pasar el pañal del bebé por el brazo de la muñeca antes de vestir al bebé.

Japón también ha practicado durante mucho tiempo ritos de ofrenda de alimentos en agradecimiento a los dioses en cada hito estacional. A partir del siglo XVII, uno de esos eventos se especializó en orar por el crecimiento de los niños. El 3 de marzo, una época en la que las flores comienzan a florecer, es el día para celebrar el crecimiento de las niñas (festival Hina Matsuri). En este día, se exhibe una pareja de muñecos vestidos para una boda imperial, decorados con muñecos de sus sirvientes e implementos nupciales, y se sirve un festín para los niños (Nº 5-7).

Un día de celebración similar se celebra para el crecimiento de los niños el 5 de mayo (Tango no Sekku). Las flores de iris (Shobu; 菖蒲) que florecen en esta estación y se ofrecen en este día han sido consideradas plantas medicinales desde la antigüedad. La pronunciación de su nombre en japonés también representa el respeto por las artes marciales y el espíritu (Shobu; 尚武), lo que las hace apropiadas para orar por el crecimiento saludable de los niños varones. Se exhiben modelos de armaduras y muñecos de héroes para el festival, y se comen dulces de mochi envueltos en hojas de bambú o roble en celebración. Los muñecos de héroes particularmente populares incluyen a Momotarō (Nº 15) y Kintarō (Nº 16), ambos conocidos por poseer fuerza sobrehumana y por haber salvado a la gente superando monstruos.

De esta manera, las muñecas sencillas utilizadas en los ritos se volvieron gradualmente más ornamentadas, dando lugar al estilo típico actual de las muñecas japonesas. Muchas de estas muñecas todavía se fabrican mediante una división del trabajo entre artesanos. Hay muchos artesanos especializados involucrados en la fabricación de una sola muñeca, y ese proceso está diseñado para una amplia distribución. El resultado son técnicas detalladas. Estas muñecas son una especie de encarnación de las oraciones por los niños que no han cambiado desde la antigüedad, y estas oraciones se transmiten de padres a hijos y de hijos a nietos.

2. Ningyō como bellas artes

A medida que las técnicas de producción de muñecas evolucionaron, las muñecas comenzaron a ser

apreciadas como objetos de arte para exhibición alrededor del siglo XVII. En esta sección, esperamos mostrarles la variedad de técnicas y la belleza de los detalles.

Los miembros de la clase alta y la corte imperial japonesa, en particular, tenían un amor por las muñecas de artesanía especialmente refinada. Un ejemplo destacado de estas son las Goshō Ningyō (Nº 17, 18). Confeccionadas a imagen de niños regordetes, se utilizaban como regalos durante las celebraciones en la corte imperial. Están diseñadas para mostrar una salud ejemplar e imbuir prosperidad en su vestimenta e implementos. Las formas generales se hacen de madera o aserrín y luego se terminan con la aplicación gruesa de una pintura blanca hecha de conchas de ostra en polvo, lo que les da su notable y lujoso brillo blanco.

Las Saga Ningyō (Nº 19, 20) se originaron con muñecas creadas por escultores budistas. Están talladas en madera y luego ricamente adornadas con oro y varios tipos de pintura para presentar patrones que sobresalen en relieve. Se consideran particularmente extravagantes en el uso del color incluso en comparación con otras muñecas japonesas, y fueron creadas como obras de arte más que como juguetes.

Las Nara Ningyō (Nº 23, 24) tienen su origen en pequeñas muñecas ofrecidas a los dioses en festivales celebrados en el santuario Kasugataisha en la prefectura de Nara. Originalmente muñecas sencillas talladas en madera, el estilo de talla fue finalmente considerado de una belleza única y evolucionó hacia un estilo refinado y formalizado. Se puede observar la estética única de las Nara Ningyō en las formas poliédricas de sus cuerpos y sus delicados patrones de color. Las Ishō Ningyō (Nº 25-27) son muñecas artísticas vestidas con prendas hechas de telas tejidas. Las muñecas, hechas como piezas de exhibición para adultos a partir del siglo XVIII, destacan por la ropa diminuta confeccionada de la misma manera que las prendas reales, y las poses que demuestran la excelencia de esa vestimenta. También son muy populares en el extranjero por expresar de manera accesible la vestimenta tradicional japonesa, los peinados y las representaciones teatrales.

3. Ningyō as folk art

El amor por las muñecas ha sido durante mucho tiempo parte de la cultura de la gente común. A diferencia de las muñecas de bellas artes, incluso sin el uso de materiales costosos, han surgido muñecas coloridas y divertidas de innumerables ejemplos de la cultura de las muñecas en todo Japón.

Las muñecas populares se hacían principalmente con materiales económicos como arcilla, papel y madera. Muchas se producían como una ocupación secundaria durante las pausas del trabajo agrícola y proporcionaban sustento para sus vidas sencillas. Entre ellas, las más frecuentes eran las hechas pintando cerámica sin esmaltar formada con arcilla común, porque se podía crear fácilmente un molde a partir de una muñeca existente. Algunas muñecas de arcilla como las Imado Ningyō (Nº 40, 41) atraen por sus formas simples, mientras que otras, como las Hakata Ningyō (Nº 49, 50), son más refinadas artísticamente con técnicas de escultura para crear las muñecas.

Las Miharu Ningyō (Nº 35, 36) y las Takasaki Daruma (Nº 37) se hacen superponiendo papel y luego pintándolas. Las Miharu Ningyō se crean con papel japonés washi y representan a actores de Kabuki tradicionales y héroes legendarios con una delicadeza tanto en la forma como en los modales. La delicadeza de su colorido también es particularmente atractiva, lo que las convierte en uno de los principales ejemplos de muñecas de papel. Las Daruma representan a Darumadaishi o Bodhidharma, un sumo sacerdote del budismo. Están pintadas de rojo, que se cree que previene enfermedades, y sus bases son más pesadas para que se pongan de pie automáticamente cuando se derriban. Todavía son muy apreciadas en todo Japón por la creencia de que traen buena salud y prosperidad.

Mientras tanto, una de las principales muñecas folclóricas de madera es la Kokeshi (Nº 31-33). Estas surgieron en el siglo XIX como regalos para niños vendidos en ciudades termales, y se dice que los niños jugaban con ellas a sus espaldas. Las muñecas representaron la aplicación de técnicas de torneado de madera a la producción de muñecas, y naturalmente sus cabezas y cuerpos son redondos y cilíndricos. Destacan por las expresiones desenfadadas aplicadas con un toque ligero y el colorido de base roja que representa la protección contra las enfermedades. Estas muñecas, por lo tanto, reflejan la vida de la gente común y el clima de la época en sus motivos, materiales y colores. Allí también podemos apreciar sus formas creativas.

4. Expansión de la cultura Ningyō

La cultura de las muñecas y las habilidades y técnicas de producción bien perfeccionadas también se han expandido al mundo de las artes escénicas tradicionales y a la vida diaria como juguetes. A medida que avanza la modernización, los materiales utilizados para las muñecas se diversifican.

Las Jōruri Ningyō (Nº 59) son muñecas grandes utilizadas en el teatro de marionetas tradicional, Joruri. Tres personas operan una sola muñeca mientras recitan una historia utilizando voces impresionantes. Sus expresiones audaces fueron diseñadas para el escenario, y el verdadero valor de estas muñecas se puede apreciar en sus movimientos delicados y sensibles.

Las Oshie Hagoita (Nº 57, 58) son raquetas de madera hechas para golpear pequeños volantes emplumados, similares a pequeños volantes de bádmiton, a las que se fijan muñecas de seda en bajorrelieve. Normalmente siguen temas de obras de Kabuki y representan a actores populares. Con caras expresivas como pinturas japonesas y collages de hermosas telas, se esfuerza mucho en expresar una acción dinámica dentro de los estrechos confines de las raquetas Hagoita.

A medida que Japón comenzó a modernizarse a finales del siglo XIX, la valoración artística de las muñecas japonesas disminuyó temporalmente en el contexto de los nuevos valores que surgieron. Fueron alrededor de 13.000 muñecas enviadas por Estados Unidos como regalos para los niños de

Japón en 1927 las que cambiaron esta tendencia. Estas fueron muy bien recibidas como las llamadas "muñecas de ojos azules", y finalmente Japón envió 58 muñecas hechas especialmente a Estados Unidos en agradecimiento. El estilo elegido en ese momento fue el de las Ichimatsu Ningyō (Nº 60), que representan a niños con vestimenta tradicional.

Durante la producción de las muñecas, las contribuciones del artesano de muñecas Hirata Goyo (1903-1981) fueron de una calidad particularmente alta. Goyo adoptó un enfoque escultórico basado en la observación de la forma humana para crear sus muñecas, lo que resultó en muchas obras que alcanzaron el nivel de alta costura. Su trabajo creativo llevó a una reevaluación de las muñecas desde un punto de vista artístico e impulsó el surgimiento de nuevos artistas que hicieron muñecas contemporáneas y creativas (Nº 61-65).

**

Por otro lado, las muñecas japonesas se han extendido en la vida japonesa reciente, y existe la muñeca de vestir Licca-chan (Nº 66) producida en plástico blando por el fabricante de juguetes Takara Company Ltd. (hoy TOMY Company Ltd.) en 1967, una de las muñecas de juguete más queridas en Japón hoy en día. El juguete fue diseñado para ser más pequeño y joven que las populares muñecas Barbie en Estados Unidos para que fueran más familiares como muñecas de vestir para las niñas japonesas. Al mismo tiempo, la cultura de figuras de colección de Japón que encarnan personajes populares de manga y anime en tres dimensiones también se ha vuelto muy elogiada y popular en todo el mundo.

人
形

NINGYŌ

Art and Beauty of Japanese dolls

5 Dairi-bina (Pareja Imperial)

Mochizuki Reikou

Estas son las principales muñecas utilizadas en el festival Hina Matsuri, que se celebra el 3 de marzo para rezar por la felicidad de las niñas. Aquí, Dairi se refiere al palacio en el que reside el emperador. Por consiguiente, las Hina Ningyō (muñecas del Festival de las Niñas) que representan al emperador y a la emperatriz se denominan Dairi-bina. Las Dairi-bina suelen representar al emperador y a la emperatriz del periodo Edo, mientras que la vestimenta que llevan las muñecas que se muestran aquí está inspirada en la que llevaron el emperador y la emperatriz actuales durante el rito palaciego de 2019.

5

6 Sannin-kanjo (Tres sirvientas)

Housa-kahou

Estas muñecas representan a las sirvientas cercanas del emperador y la emperatriz del periodo Edo (1603-1868). Los implementos que sostiene cada uno son elementos utilizados en ceremonias como las bodas. El que está en el centro sostiene el Shimadai, una plataforma en la que se colocan las tazas de sake. A la derecha está el Nagae no Choushi, implemento que se usa para verter el sake en las tazas, mientras que a la izquierda está el Kuwae no Choushi, un recipiente que se usa para verter más sake en el Nagae no Choushi cuando se acaba.

7 Gonin-bayashi (Five musicians)

Mochizuki Reikou

Estos muñecos representan a músicos que realizan el acompañamiento del teatro tradicional japonés Noh. Si bien estos músicos suelen ser adultos, las formas de niños lindos se utilizan para las muñecas decorativas del festival Hina Matsuri. Al igual que en las interpretaciones reales de Noh, el cantante se sienta en el extremo derecho, seguido de los diversos instrumentos en orden de menor a mayor volumen, moviéndose de derecha a izquierda.

9

10

9 Emperor Jimmu

Mochizuki Reikou

El emperador Jimmu fue el primer emperador de Japón. Este muñeco representa una leyenda de antes de que se convirtiera en emperador en la que, durante una batalla con sus enemigos, un brillante halcón dorado llegó y se posó en la punta de su lanza, cegando a sus enemigos y permitiéndole ganar. La muñeca representa la historia de Japón.

10 Shōki

Mochizuki Reikou

Shōki es un antiguo dios chino para protegerse del mal. Hay una leyenda en China; durante la dinastía Tang (618-907), el emperador Xuanzong había enfermado. Mientras dormía, un hombre grande que se hacía llamar Shōki se le apareció en un sueño y disipó los espíritus malignos. Al despertar, el Emperador descubrió que había sido curado. El muñeco se representa con una expresión aterradora y una espada en la mano porque se cree en Japón que es capaz de alejar el mal.

12

15 Momotarō

Matsuzaki Koikko

Momotarō es un héroe de un cuento popular japonés que describe cómo nació de un melocotón y creció para viajar a la isla de los ogros, acompañado por un perro, un mono y un faisán, para recuperar los tesoros que los ogros habían robado. En su mano izquierda, Momotaro sostiene una bolsa de dulces llamada kibi dango que le dio al perro, al mono y al faisán para que se llevaran bien.

13

17

2

Ningyō como bellas artes

A medida que las técnicas de producción para la fabricación de muñecas evolucionaron, estas comenzaron a ser apreciadas como objetos de arte para exhibir a partir del siglo XVII. Estas muñecas, 20 elaboradas con técnicas de escultura, colores delicados y ropa finamente confeccionada, rompieron con el ámbito de los juguetes para entrar en el dominio de las bellas artes.

19

17 Goshō Ningyō: Barco del tesoro
Nakamura Shinkyō

El término Goshō se refiere a la corte imperial japonesa. Estas muñecas fueron amadas por los miembros del período Edo (1603-1868), y se ofrecieron como regalos para una variedad de ocasiones de celebración. Representan bebés regordetes y sanos con una piel blanca y suave, que representan la belleza, la pureza y el honor. Sostienen en sus manos un barco del tesoro que trae buena fortuna, o una grúa que significa larga vida, con imágenes auspiciosas de tesoros en sus chalecos.

19 Saga Ningyō: Enmei fuku no Kami
(Dios de la felicidad y la longevidad)
Nakamura Shinkyō

Las Saga Ningyō son notables por el pan de oro y la pintura aplicada con minucioso detalle a su ropa, lo que las convierte en una de las más lujosas entre las muñecas japonesas del período Edo (1603-1868). Esta muñeca representa a una deidad que trae buena fortuna, que sostiene una bolsa en su mano izquierda de la que se puede sacar cualquier tesoro.

20 Saga Ningyō: Karako (Niños estilo China)
Hayashi Mikiko

Estos Saga Ningyō son particularmente pequeños que representan una artesanía exquisita. Representan a los niños, normalmente representados en pinturas de la antigua China que durante mucho tiempo han representado la belleza y la celebración en Japón. Uno de los niños sostiene un Shishigashira, diseñado a partir de la cabeza de un león, para realizar la danza Shishimai que sirve para disipar el mal. A pesar de su diminuto tamaño, estas muñecas representan el sentido tradicional de la belleza estética y la técnica de Japón en forma condensada.

24 Nara Ningyō: Shōjō
Araki Yoshindo

Este Nara Ningyō representa a un personaje de la obra tradicional japonesa Noh Shōjō. Shōjō es un hada que lega una jarra de sake, que nunca puede vaciarse, a un niño que es devoto de sus padres. El cabello y la ropa de Shōjō están representados en rojo, y es un personaje festivo que canta y baila con la cara roja en el escenario.

25 Ishō Ningyō: Fuji Musume (Doncella Glicina)
Heian Mitsuyoshi

Esta muñeca representa una danza tradicional japonesa que representa el espíritu danzante de la hermosa flor Fuji, o glicina japonesa. La pronunciación de Fuji es similar a las palabras japonesas para singularidad (Fuji) y seguro (Buji), por lo que se considera un buen augurio. Ishō significa un disfraz y la ropa de Ishō Ningyō está hecha de la misma manera que la ropa real que usa la gente. Incluso los accesorios que decoran el cabello de la muñeca han sido creados minuciosamente de la misma manera que sus equivalentes reales.

26 Ishō Ningyō: Maiko
Heian Mitsuyoshi

Esta muñeca representa a una niña que realiza bailes en banquetes tradicionales de Kioto, vistiendo su ropa para salir. Se utiliza el mismo tejido, coloración y bordado, con los mismos materiales y métodos, para hacer la ropa de la muñeca que se utiliza para la ropa real que usan las personas, condensada en una forma mínima para la muñeca. Incluso los accesorios que decoran el cabello de la muñeca han sido creados minuciosamente de la misma manera que sus equivalentes reales.

Ningyō as folk art

Dolls are the crystallization of a parent's love for their child. Throughout Japan, doll culture rooted in local areas blossomed among the common people. Generally made from cheaper materials such as clay, paper, and wood, the many distinctive styles all share in common a theme of big-hearted smiles.

NAGASAKI

KYOTO

HOKKAIDO

MIYAGI

50

51

FUKUOKA

48

HIROSHIMA

37

GUNMA

38

35

FUKUSHIMA

41

TOKYO

CHIBA

39

54

OKINAWA

53

KAGOSHIMA

46

KAGAWA

44

SHIGA

42

SHIZUOKA

49G Hakata Ningyō: Yuya
Shirozu Masaoki
Los Hakata Ningyō datan del período Edo (1603-1868). Esta obra representa a un personaje llamado Shōjō en la obra tradicional japonesa Noh. Shōjō es un hada que lega una jarra de sake, que puede nunca se vacíe, para un niño que es devoto de sus padres. Su cabello y ropa están representados en rojo. La base de madera representa el escenario del teatro Noh.

41 Imado Ningyō: Fukusuke

Yoshida Yoshikazu
Los Imado Ningyō se crearon por primera vez hace aproximadamente 300 años. La muñeca femenina representa a una mujer encantadora llamada Okame que siempre tenía una sonrisa en su rostro y era amada por todos. El muñeco masculino representa a un personaje llamado Fukusuke que también era amado por todos por trabajar siempre muy duro.

35 Mihar Hariko: Kakko
Ozawa Sora
Los Mihar Hariko se fabricaron por primera vez hace más de 200 años. La obra representa a una mujer bailando una danza tradicional japonesa mientras toca un tambor, o kakko, colgado de su cadera. Y la otra representa a la heroína de una obra tradicional japonesa de Kabuki que castiga a los malhechores con sus poderes sobrehumanos.

44 Obata Ningyō: Luchador de Sumo
The 9th Obata-ningyō
Los Obata Ningyō fueron creados por primera vez imitando a Fushimi Ningyō de Kioto. El muñeco está basado en una anécdota de un niño sabio que preguntó por sus padres si prefería a su padre o a su madre. Dividió un bollo de manjū en dos y les preguntó cuál creían que sabía mejor, la mitad o la otra. La otra muñeca representa a un luchador de sumo, símbolo de la salud y la

48 Miyoshi Ningyō: Sakura-mochi Musume
(Chica sosteniendo flores de cerezo)
Marumoto Takashi
Los Miyoshi Ningyō se crearon por primera vez hace aproximadamente 170 años, al final del período Edo (1603-1868). El colorante está cubierto con un pegamento, lo que lo hace más brillante que otras muñecas de arcilla. Esta muñeca representa a una hermosa niña sosteniendo flores de cerezo, y esto generalmente se ofrece como regalo con la esperanza de que las niñas crezcan y sean hermosas y felices como la muñeca.

fuerza.
30 Nipopo
Estos muñecos han sido hechos por los reclusos de la prisión de Abashiri desde 1954. Nipopo significa "un pequeño hijo de madera" en el idioma Ainu que habla el pueblo Ainu en el norte de Japón, y está hecho de la madera del árbol de la pagoda japonesa. Se dice que trae felicidad y es un recuerdo popular para los turistas que visitan Abashiri.

47 Takamatsu Hariko: Tai-mochi Ebisu
(Dios con un besugo gigante)
Ohta Mikiko
Takamatsu Hariko data de hace unos 150 años. La muñeca femenina representa a una sirvienta inteligente de un folclore que murió en lugar de la princesa enferma. La muñeca con el pez increíblemente grande representa a la deidad Ebisu, que se cree que trae felicidad y una gran captura para los pescadores.

54 Ryukyu Hariko: Chin-chin Uma
Toyonaga Morito
Las muñecas representan el magnífico estilo de montar de la familia real de la época del Reino de Ryukyu (1429-1879) de camino a una ceremonia de carreras de caballos. Las muñecas están montadas en bases con ruedas para que se pueda jugar con ellas empujándolas, y los ejemplos más antiguos contenían un dispositivo en la base que haría un ruido de timbre "ching-ching", que combinado con la palabra japonesa para caballo, o uma, da las muñecas su nombre de Chin-chin Uma.

31-33 Kokeshi
 Abe Kunitoshi, Takahashi Shogo, Inoue Harumi
 Las kokeshi son muñecas de madera en el área noreste de Japón que se destacan por la falta de brazos o piernas y la forma humana extremadamente simplificada. Amados por sus diseños simples, comenzaron como regalos comprados por visitantes a largo plazo a las aguas termales, y todavía son populares hoy en día. El estilo Naruko se caracteriza por un chirrido cuando giramos su mástil y a menudo tiene un motivo de crisantemo pintado en su cuerpo.

42 Shizuoka Anesama
 Nakadaira Ikuno
 Shizuoka Anesama representa las apariencias atrasadas de las mujeres con vestimenta tradicional japonesa y cabello atado de la manera tradicional. Destacan por sus diseños sencillos con el blanco del papel washi como acento, sin dibujar una cara ni teñir el pelo de negro. Las niñas japonesas jugaban con muñecas como estas hasta hace unos 100 años.

38 Mihar Daruma
 Hashimoto Shoichi
 Se forman a partir de papel washi, una especialidad de Japón, y luego se pintan. Este Daruma se caracteriza por una cabeza ligeramente vertical y plana, y un patrón arabesco a ambos lados de la cara, lo que significa protección contra incendios. Se dice que los ojos se dibujan desde el principio con el fin de dar un resplandor para ahuyentar a los demonios y traer buena suerte. El carácter escrito en el vientre es Fuku (福), que significa felicidad.

39 Shibahara Ningyō: Kamishimo-bina Chiba Soji

Los Shibahara Ningyō se elaboraron por primera vez en la ciudad de Chōnan, en la prefectura de Chiba, hace aproximadamente 150 años, a imitación del Imado Ningyō de Tokio (Nos.40,41). Se forman a partir de arcilla y luego se pintan después de hornear. Las muñecas representan la ceremonia de matrimonio japonesa tal y como era antes, y Kamishimo significa uno de los trajes tradicionales japoneses para los guerreros.

34 Ejiro
 Takahashi Yuji
 Debido al relativo frío en el norte de Japón, las familias de agricultores solían poner a sus hijos pequeños en cestas de paja para mantenerlos seguros y calientes durante el trabajo agrícola. Esta entrañable muñeca representa esa práctica. Los mismos materiales y métodos se utilizan para hacer esta muñeca que Kokeshi (Nos. 31-33).

37 Takasaki Daruma
 Minegishi Kimitsugu
 Daruma representa a Dodhidharma, o Daruma Daishi en japonés, el fundador del budismo zen. Se dice que trae felicidad y concede deseos. La razón por la que los ojos no están pintados es porque, tradicionalmente, se dibuja un ojo cuando se pide un deseo, y el segundo solo se dibuja cuando ese deseo se hace realidad. Las cejas y el vello facial están diseñados después de la grulla y la tortuga respectivamente, ya que ambos representan la longevidad.

45 Cha-no-ki Ningyō
 Oiwa Kosho
 Se trata de una muñeca de madera tallada que se ha transmitido de generación en generación en la ciudad de Uji, prefectura de Kioto. La muñeca se hace tallando la madera de la planta del té, o Cha-no-ki en japonés, y luego pintándola. La muñeca representa a una mujer con un vestido tradicional que está cosechando hojas de té. La cesta que sostiene en sus brazos contiene hojas de té verde. Se dice que la muñeca trae longevidad y felicidad y disipa la desgracia.

51G/51H Akasaka Ningyō
 Noguchi Koichi
 Los Akasaka Ningyō se han transmitido de generación en generación en la ciudad de Chikugo, prefectura de Fukuoka. Se forman a partir de arcilla y luego se pintan después de hornear. Son notables por su tallado tosco y colores simples. Este ejemplo representa a Daikoku, una deidad que se cree que trae felicidad y riquezas. Se trata de una figura de pie sobre una bolsa de arroz.

53G/53H Chōsa Ningyō
 Orita Takako
 Los Chōsa Ningyō son notables por su talla tosca y sus colores simples. Se forman a partir de arcilla y luego se pintan después de hornear. Esta muñeca representa a una niña tocando el Gottan, un instrumento musical tradicional de la parte sur de la isla de Kyushu.

52G/52H Koga Ningyō
 Ogawa Kenichi
 Nagasaki era un lugar donde el comercio desde el extranjero se había permitido en el período Edo (1603-1868) como excepción, por lo que era posible que los japoneses vieran extranjeros allí, y las muñecas que representaban a esos extranjeros se hicieron en consecuencia. Este ejemplo está inspirado en un hombre de China.

4

Difusión de la cultura Ningyō

Las habilidades y técnicas perfeccionadas en la fabricación de muñecas se aprovecharon en el mundo de las artes escénicas tradicionales y también en el de los juguetes. La revalorización de las muñecas como arte en la época moderna impulsó la aparición de muchos creadores de muñecas con talento, y la cultura japonesa de las muñecas dio lugar a las figuras a escala para coleccionistas que hoy en día son tan populares en todo el mundo.

60

60 Ichimatsu Ningyō
Nozaki Houju

Las Ichimatsu Ningyō son muñecas con las que juegan tanto las niñas como las mujeres adultas, al igual que las muñecas en Occidente, sosteniéndolas y cambiándoles la ropa. Las articulaciones de sus brazos y piernas están hechas para doblarse con el fin de ponerse y quitarse la ropa. El nombre Ichimatsu se toma de un famoso actor de Kabuki de hace unos 280 años que era considerado guapo. Aunque estas muñecas se hicieron como juguetes para jugar, la artesanía que se utilizó en ellas las hace dignas de ser vistas como objetos de arte.

59G

59H

59G Jōruri Ningyō: Hatsugiku
Head: Ningyō Tsune, Costume: Torokko kobo
59H Jōruri Ningyō: Takechi Jujiro
Head: Ningyō Yoshi, Armor: Ningyō Isa

Este tipo de muñeca está diseñada para su uso en el Jōruri, un teatro tradicional japonés de marionetas, en el que la muñeca es controlada por tres operadores. Están diseñadas con un mecanismo que permite abrir y cerrar los ojos. El teatro de marionetas con muñecas como estas se representaba antiguamente en todo Japón. Estos ejemplos se utilizaban en la prefectura de Tokushima. La 59G representa a una bella princesa llamada Hatsugiku que aparece en un cuento titulado Ehon Taiko-ki, mientras que la 59H representa a un joven comandante militar llamado Jujiro que aparece en el mismo cuento.

58G Oshie Hagoita: Dōjōi
Kyogoku Kinzan

Para este tipo, la muñeca Oshie está unida a una paleta, Hagoita, utilizada en un pasatiempo tradicional como el bádminton. Se cree que exhibirlo disipa la desgracia. El de un hombre representa una escena de juego de Kabuki en la que Danshichi, un jugador con tatuajes, mata a su codicioso suegro en el festival de verano. La otra representa al personaje femenino de Kabuki que enciende un fuego, por la desesperación de volver a ver a su amante, a quien conoció el día de un gran incendio.

62H

62H Que caiga la lluvia pura
Igeta Hiroko

Se trata de una obra de barro moldeado y cocido. Esta obra parece representar la determinación y la fuerza de querer ser como una gran nube, una nube que deja caer pura lluvia sobre la tierra.

61H Yuki no Asa (Una mañana nevada)
Haruki Tadao

Este trabajo se realizó formando la forma a partir de una mezcla de madera de paulownia en polvo y almidón para ser moldeado, luego cubrirlo con capas de cal hecha de conchas, y finalmente usar papel washi, un producto especial de Japón, para la ropa. La obra representa a una mujer frotándose las manos en el aire fresco de una mañana nevada.

61H

63G

65G

63G Compartiendo calidez Fukuda Tomoko

Este trabajo consiste en la aplicación de tela sobre la superficie para recrear la textura de la piel humana. Se utilizan los mismos materiales y métodos que se utilizan para hacer la ropa real que usan las personas, condensados en una forma mínima para el trabajo. La obra representa la confianza entre una anciana y su gato, llenando al observador de una sensación suave.

65G Pacíficamente Taki Yasuko

Este trabajo consiste en la aplicación de cuero sobre la superficie para recrear la textura de la piel humana. Se utilizan los mismos materiales y métodos utilizados para hacer la ropa y los accesorios reales que usan las personas, condensados en una forma mínima para el trabajo. La obra captura maravillosamente un momento común de la vida cotidiana, en lugar de una escena especial de un día especial.

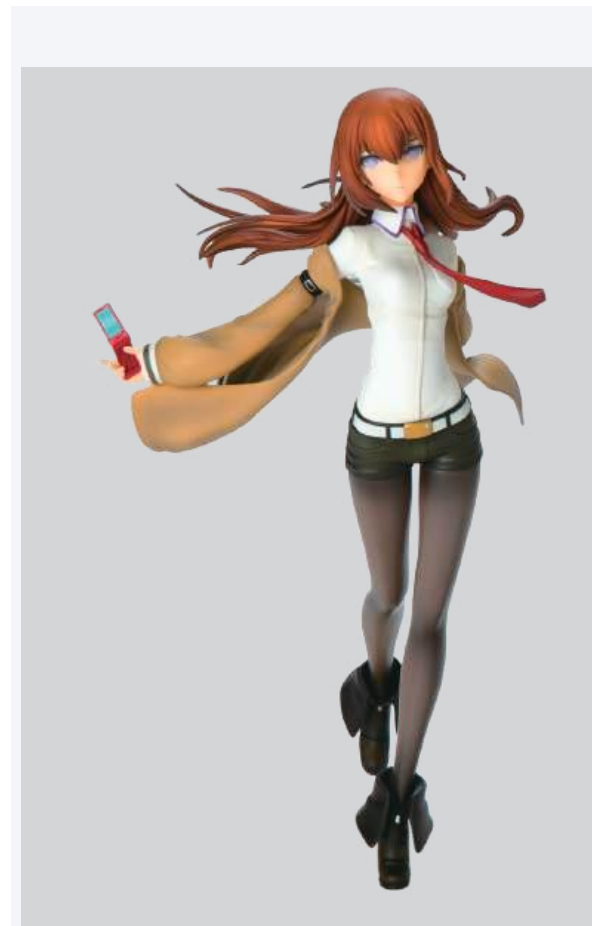
66G Licca-chan TOMY Company, Ltd.

Esta es una muñeca de vestir hecha de plástico blando. Fue lanzado por primera vez por un fabricante de juguetes japonés en 1967 y sigue siendo popular hoy en día, aunque la forma y la expresión del cuerpo han cambiado ligeramente a lo largo de los años para mantenerse al día con la moda de los tiempos, lo que se puede ver comparando los ejemplos antiguos y nuevos que se muestran aquí. Recientemente, las niñas japonesas están jugando con Licca-chan de la misma manera que lo hacían las niñas en el período Edo (1603-1868) con Ichimatsu Ningyō (No. 60).

© TOMY

66G

67

67 Figura de coleccionista Good Smile Company, Inc., Sculptor: Tokunaga Hironori

Estas figuras representan personajes populares de juegos y animación. En realidad es muy difícil para recrear en tres dimensiones los personajes que normalmente se representan en dos. Japón cuenta con varios fabricantes de figuras con capacidades de modelado particularmente avanzadas y fabricación de alta precisión. Estos fabricantes suelen ser los primeros en lanzar personajes de nuevos animes y juegos japoneses, motivados por las expectativas de los fans de todo el mundo.

Kurusu Makise from STEINS;GATE ©2009-2018 MAGES./Spb./Nitroplus

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro
agradecimiento a los numerosos
artistas e instituciones que han
colaborado generosamente para hacer
posible esta exposición.

En particular:

Katami Eimei (Torocco Puppet Library)

Kiyomura Yoshihide

Mimura Takahiko (belleamie doll shop)

Muraoka Shigeru, Muraoka Fumihiko

Tanaka Isamu

Yamada Yuji

Abashiri city

Bingoya

bibariki

Good Smile Company, Inc.

Japan Toy Culture Foundation

Tokushima Prefectural Awa Jurobe Yashiki

TOMY Company, Ltd.

人形

NINGYŌ

Art and Beauty of Japanese dolls

The Japan Foundation Traveling Exhibition

NINGYŌ: Art and Beauty of Japanese dolls

Organized by The Japan Foundation

Supervised by Hayashi Naoteru (Japanese doll culture research institute)

Mita Kakuyuki (Tokyo National Museum)

Catalogue

Published by The Japan Foundation

Edited by Date Moemi (The Japan Foundation)

Designed by Tsuyama Isamu

Photographed by Yamaguchi Koji

Printed and Bookbinding by SANWA CO., Ltd.

Copyright © 2020 by The Japan Foundation

All rights reserved.

Note: Some of the artworks featured on this leaflet and exhibited are different.

Images: 1 Katashiro Mochizuki Reikou (p.2), 64 Sakura Rugby Player Nakamura Hiromine (p.7), 32 Kokeshi (Tsuchiyu style) Abe Kunitoshi (p.31)