

EL ARTE DE LA LACA EN JAPÓN

• Definición (barniz obtenido del refinamiento de la resina del árbol Urushi no Ki o *rhus vernicifera*)

Es el barniz obtenido mediante el refinamiento de la savia del árbol de la laca que en el Extremo Oriente en general se utilizó para revestir objetos muy variados, de distintos materiales (fundamentalmente madera pero también: bambú, mimbre, papel, cuero hasta en plásticos en la actualidad). Una vez aplicadas distintas capas de laca sobre el objeto se forma una cobertura que le confieren distintas cualidades:

- ◆ de tipo práctico: protege de la corrosión y de la desintegración; impermeabiliza las piezas, preserva el calor de las bebidas o la comida.
- ◆ de tipo estético: confiere al objeto brillo, suavidad, color (puede tener distintas coloraciones o ir decorada).
- ◆ **Proceso técnico de la elaboración de un objeto lacado**
- ◆ **La obtención de la laca**

El primer paso es la extracción de la savia. En el pasado, los árboles de la región de Yoshino (S de la ciudad de Nara) tenían una gran reputación; en la actualidad, se prefieren los de la región de Tohoku (N de la isla de Honshu). No todos los árboles de la laca son adecuados para extraer la laca. Son árboles que tardan en desarrollarse. Necesitan estar maduros. La época idónea para extraer la laca es desde comienzos del junio a finales de julio (esta laca se reserva para las capas externas del revestimiento de laca). La laca se extrae haciendo una profunda incisión en el árbol, mediante un canalillo se conduce la savia hacia un recipiente.

Refinamiento de la savia. Es un proceso largo y costoso. Se basa en el filtraje de las impurezas y la eliminación del agua mediante evaporación. La savia depurada se conserva en estado sólido; para utilizarla se pulveriza muy finamente y se mezcla con aceites. Para dar color se mezcla con pigmentos en polvo (Ej.: polvo de estaño, cobre, plata, oro)

◆ La ejecución de la base o kiji

Los kiji u objetos que van a ser lacados suelen ser de madera. Hay talleres especializados en la elaboración de dichos objetos; dentro de los gremios que trabajan con la madera, éstos son los más cotizados. La madera utilizada debe estar perfectamente seca (de lo contrario puede quebrarse por movimientos internos de la madera).

◆ Aplicación de las capas de laca

El objeto recibe un apresto shitaji para disimular las irregularidades que pueda tener la madera (venas). En ocasiones, para engrosar esta capa se aplica cola de caseína, laca bruta (sin apenas refinar), polvo de piedra (agua, polvo de laca, polvo de piedra), yeso. En piezas grandes se aplica laca seca (tela aplicada en laca para unir las piezas que configuran el objeto).

El número de capas que se aplican varia: objetos muy especiales (hasta 100 capas), objetos de excelente calidad (35–40 capas), objetos de mediana calidad (10–15 capas). Cada vez que hay que aplicar una capa de laca hay que dejar secar la anterior en un lugar húmedo y libre de polvo. Antes de aplicar la siguiente capa hay que pulimentarla con objetos abrasivos.

♦ **Decoración**

- ◊ **Piezas monócromas.** *Roiro* en negro y *negoro* en dos colores (normalmente rojo y negro). Son objetos lacados cuyas capas inferiores son de color negro y las exteriores son de color rojo. Con un objeto abrasivo se eliminan capas rojas para dejar aparecer las capas de tono negro. En algunos casos dejan que la capa negra aparezca por el paso del tiempo, con el uso.
- ◊ **Decoraciones por aplicación o incrustación.**
 - **Raden. Aplicación o incrustación de nácar o madreperla.** Origen de esta técnica es incierto. Se recorta el motivo ornamental y se aplica mediante laca, o puede incrustarse sobre la superficie. En ocasiones, el adherente se decolora porque el nácar es traslúcido. Para consolidar, se puede aplicar una capa de laca transparente.
 - **Heidatsu o Hyomon. Aplicación o incrustación de metal.** Se cree de origen chino T'ang. Los motivos se recortan y se aplican o se incrustan,
 - **Tsuikin. Aplicación o incrustación de placas de laca.** Técnica particular de las islas de Ryukyu, muy frágil y complicada.
 - **Aplicación o incrustación de otros materiales.** Márfil, vidrio, cristal. El arte namban gustaba mucho de usar la piel de tiburón. En especial en el periodo Edo se ostenta con materiales lujosos como corales, porcelana
- ◊ **Decoraciones esculpidas**
 - **Chositsu o laca esculpida.** El objeto se recubre con un gran número de capas de laca, en el espesor que conforman estas capas se esculpen diversos motivos ornamentales. Esta técnica fue empleada en China durante las dinastías Yuan y Ming. En lugar de hacer tantas capas de laca se usaba yeso y otros materiales tallados, en China.
 - **Kamakurabori.** Consiste en esculpir primero la madera que conforma el objeto y recubrirla posteriormente con laca. Fue una técnica de invención japonesa.
 - **Kimma.** Incisiones en la superficie lacada que luego se rellenan con laca de color diferente al del fondo. Es una técnica originaria del SE asiático introducida en la época Edo en Japón.
 - **Chinkin.** Técnica de origen chino que consiste en realizar incisiones en la superficie lacada que luego se rellenan con polvo de oro.
- ◊ **Decoraciones pictóricas**
 - **Urushi-e.** Sobre la superficie lacada se trazan o dibujan con pincel de variados grosores motivos ornamentales con laca de diferentes colores. Se utilizan pinceles finos (de pelo de ratón o de conejo) para trazar los contornos de los motivos. Los pinceles gruesos (de pelo de gato) sirven para rellenar el dibujo.

- **Yoshuku-e.** Sobre la superficie lacada se trazan o dibujan motivos con pinceles de varios grosores y pintura a base de aceite y colorantes.
- **Mitsuda-e.** Sobre la superficie lacada se trazan o dibujan con pinceles de grosores varios motivos ornamentales con pintura constituida con aceite de semillas, óxido de plomo y colorantes.
- **Kingin-dei-e.** Sobre la superficie lacada se trazan o dibujan con pinceles de varios grosores motivos ornamentales con una solución de cola con polvo de oro y de plata.
- **Maki-e o pintura esparcida.**
 - Los motivos se dibujan sobre la superficie lacada mediante una laca de diferente color que el fondo con el fin de que sean claramente visibles.
 - Antes de que la laca con la que se han dibujado los motivos se seque, se distribuye sobre los motivos polvo metálico (oro, plata, oro y plata, cobre, cobre y estaño, aluminio o laca seca) con un pincel ancho y circular (*kebo*) o mediante un tubo (*funzutsu*).
 - Se deja secar y se limpia las sobras de polvo que no se hayan fijado sobre los motivos. El motivo aparecerá de color metálico.
 - Se le da un acabado final para consolidar el dibujo.
 - ♦ **Hiramaki-e** (laca y acabamiento sobre los motivos. Cierta relieve en los motivos) **Togidashimaki-e** (capas sucesivas de laca en el acabado. El motivo y el resto quedan al mismo nivel). Ambas técnicas responden al procedimiento anterior pero difieren únicamente en la forma de acabado final.
 - ♦ **Takamaki-e** (acabamiento sólo sobre el motivo) y **Shishiai togidashi maki-e** (capas de laca sobre todo el objeto y se pulimenta para dejarlo todo al mismo nivel). Se diferencian de las anteriores en que en estas técnicas los motivos tienen relieve o volumen. Este volumen se obtiene aplicando sobre la laca roja (y antes de distribuir el polvo metálico) polvo de carbón o polvo de estaño o de laca seca pulverizada, que da cuerpo al motivo ornamental. Las dos técnicas se diferencian entre sí por el tipo de acabado final.
- **Decoraciones de los fondos**
 - ♦ **Ikakeji.** La totalidad de la superficie lacada, antes de que se seque la última capa se cubre de polvo metálico (generalmente polvo de oro) hasta el punto de que no puede apreciarse el fondo. Luego se da un acabado final para consolidar.
 - ♦ **Nashiji.** Sobre la superficie lacada todavía húmeda se esparce polvo de oro muy fino. La densidad de oro puede variar pero se puede apreciar el fondo. Luego se le da un acabado final.
 - ♦ **Hirame.** Sobre la superficie lacada todavía húmeda se esparce polvo de oro grueso. Luego se da un acabado final.
 - ♦ **Okihirame.** Sobre la superficie lacada todavía húmeda se aplican a mano partículas gruesas de oro. Luego se da un acabado final.
 - ♦ **Tipos de objetos lacados**

Casi todos los objetos de la vida cotidiana iban lacados (la

laca no sólo posee un valor estético sino práctico).

- Escultura: recuerda la técnica de la laca seca (ver cap. Escultura Asuka, Hakuho y Nara).
- Decoración arquitectónica de exteriores e interiores–
- Muebles (mesas, aparadores, reposa brazos, tejidos, soportes para lámparas, pupitres, biombos, pequeños armarios con cajones).
- Instrumentos musicales y fundas de los mismos.
- Instrumentos de guerra–
- Máscaras de teatro.
- Todo tipo de recipientes y vajillas de uso cotidiano (botellas, tazas de sake, cuencos, bandejas de diferentes formas y tamaños de, etc.)
- Objetos ligados a la ceremonia de té.
- Todo un inventario de pequeños objetos cotidianos. Cofre para sutras (*kyabaco*), cofre de aseo personal (*tebako*), cofre para la ceremonia de incienso (*kodogu*), cofre para diversas cosas portátiles (*sagedanshu*), cajas para el material de escritorio (*suzuribako*), cajas para picnic (*hanami bento*), caja para guardar lo necesario para la limpieza de dientes (*watashi*), cajas para espejos (*kyobaco*), caja para incienso (*kogo*), caja para medicinas (*yakuro*), cajitas compartimentadas (*indo*, a ellas van ligadas los *netsuke*), peines y peinetas.
- **Breve evolución histórica**
- **Prehistoria (Jomon, Yayoi y Kofun).**

Hay una constatación de que el arte de la laca se manejaba desde el periodo Jomon. Su conocimiento partió de los mismos japoneses (aunque los chinos ya lo conocían). Los materiales básicos eran la madera y la cerámica en colores rojo y negro. Normalmente eran piezas monocromas sin ninguna decoración especial. Como mucho se combinaban los dos colores. En el kofun tardó incluso se usa la técnica de la laca seca. La laca se utilizó sobretodo con fines prácticos pero el uso de dos colores habla de cierta intención decorativa.

Los objetos que se lacaban eran pequeñas figuras dogu, arcos y sables de madera, cerámica de uso cotidiano, cofres

ornamentados, peines de madera tallada, agujas de pelo, sarcófagos de madera (periodo Kofun).

· **Periodos Asuka, Hakuho y Nara.**

Renovación y enriquecimiento del arte de la laca gracias al contacto con China y Corea.

· Notable incremento de la producción. Muy especialmente en los periodos Hakuho y Nara. Entre las altas clases sociales se pone de moda el uso de objetos lacados. En el siglo VII se funda la fábrica imperial para la fabricación de laca destinada al uso de la corte. Entrado el siglo VIII es una industria muy floreciente. La importancia de estos objetos se manifiesta que los nobles obligaban a los terratenientes a que cultivaran el árbol de la laca (leyes Taiho). Muchas veces se prefería que el impuesto se pagara con la savia del rhus vernífera en vez de arroz. También es prueba de su importancia la cantidad de objetos lacados que se han conservado: tumbas, asentamientos arqueológicos, templos.

- Tesoro del Shosho-in: una dependencia del Todaiji. Un gran almacén donde se conserva la colección del emperador Shomu con objetos procedentes de la India, China, Asia central (piezas cerámicas, textiles, lacas). Junto a esa colección se han conservado los objetos ceremoniales de la inauguración del Todaiji y las ceremonias fúnebres de Shomu. Cantidad inmensa de objetos lacados procedentes de China y de Japón: lo que muestra los modelos que se conocían en el periodo Nara y las piezas japonesas que tomaron como modelo las piezas chinas.
- Nuevos tipos de objetos: multiplicación de las tipologías: esculturas (técnica de la laca seca, en el Kannon de Kudara se encuentran detalles puntuales), relicarios y de simulacro de templo (relicario de los élitros de escarabajo –*Tamamushi*–), espejos.
- Nuevas técnicas sobretudo en los

objetos pequeños. *Raden* (nácar) ya se conocía esta técnica en China sobre madera pero no sobre laca a partir de ahí los japoneses lo aplicaron sobre laca (los chinos lo reconocen como lo demuestra la documentación Song). *Heidatsu* (metal) origen chino desde la dinastía Ha. *Urushi-e*, *Kingin dei-e*, *Mitsuda-e* (reproducción de motivos pictóricos mediante laca), el origen de estas técnicas es china.

- Tipos de motivos y composiciones. Las piezas tienen un repertorio basado en los chinos: motivos naturalistas descriptivos basados en flores y animales, con una composición también china: disposiciones ordenadas, simétricas, estáticas, equilibradas. Claro gusto por la repetición de motivos. Un motivo central en torno al cual se reproducen distintos motivos.
- **Periodo Heian**
- Los objetos lacados tienen un gran éxito. La familia Fujiwara aún los objetos lacados porque consiguen elevar a categoría de arte las labores de la vida cotidiana. Se multiplica la producción de estos objetos en detrimento de los objetos cerámicos. La gran demanda de este tipo de objetos propicia la experimentación.
- Nuevos objetos: por primera vez se usa en la arquitectura (*pabellón del Fénix del Byodo*—in sobretodo en el interior), la tipología de muebles se multiplica (reposa brazos, pequeñas mesitas).
- Nuevas técnicas japonesas. En general va a haber en todos los aspectos un desapego de la tendencia china. *Togidashi maki-e*. Menos la técnica de aplicación metal (especialmente en el IX en objetos vinculados a los templos) se va a ver sustituida por la técnica *maki-e* (concretamente la variante *togidashi maki-e*: sobre un color negro se realizan motivos ornamentales con otro tono diferente de laca antes de que se seque se aplica polvo de

metal mediante un tubo, se elimina el sobrante y se da un acabamiento: se aplican múltiples capas sobre el objeto y pules perfectamente toda la superficie el motivo y el fondo está a la misma altura). Es muy frecuente la utilización conjunta de la *maki-e* (precedentes en el periodo Nara) y *raden*.

- Motivos y composiciones: rasgos típicamente japoneses: flores de loto, olas del mar. No de manera descriptiva y detallada sino una tendencia hacia la simplificación y la abstracción incluso. Separación de la simetría, ni motivo central, dinamismo.

- **Periodo Kamakura**

- Gran demanda de objetos lacados por parte de las nuevas clases guerreras (shogun–daimyo–samurai). En general, hay dos características que esta clase militar puso de moda: la tendencia a la austeridad (que no se va a apreciar en la laca precisamente), un gusto por el realismo que sí se aprecia en el mundo de la laca (técnicas volumétricas, paisajes).
- Nuevos tipos de objetos: sillas de montar, armaduras, fundas de espadas, *tsuba*, arcos, los *kogo* (botes para el incienso, introducción del zen, en dos tamaños 30cm –grande– y 10 cm –pequeño– para el uso particular de la ceremonia).
- Novedades técnicas: técnicas de fondos (*ikakeji*: el fondo se cubre totalmente de oro), técnica para la reproducción de motivos volumétricos: *takamakie* y *hiramakie*. Sobre un fondo negro se trazan motivos en rojo antes de que se seque se dan un polvo para dar cuerpo al motivo, luego se da una capa preparatoria y antes de que se seque se da el polvo de oro, cuando se seca se quita el polvo sobrante y se da un acabamiento sólo sobre el motivo. Técnica imitando la laca relieveada china: el *kamakurabori*: se

talla el objeto reproduciendo sobre la madera los motivos y todo el objeto se cubre con laca roja.

- Motivos: gustan especialmente las flores otoñales: crisantemos. También se reproducen naturalezas muertas, las escenas completas de la naturaleza de forma realista: los paisajes.

Tapa de un tebakko perteneciente a Hojo Masako (la esposa de Minamoto no Yoritomo) sXIII. Técnica *takamakie*. Gusto ostentoso (fondo *Ikakeji*), aplicación de metal (pétalos de las flores y los caracteres son laminillas de plata), el tema captado es un paisaje: un ciruelo, pájaros (ánsares). Juego de diagonales. Búsqueda realista.

- **Periodo Muromachi**

- Periodo conflictivo pero floreciente y particularmente en el campo de la laca porque se cuenta con unos mecenas amantes de este arte: los Ashikaga. Se busca evocar la época Heian. Hay tal producción de laca que se conocen unos nombres propios: Koami. Nueva oleada de influencias chinas. Se intensifican las relaciones comerciales con china y monjes chinos. Fascinación por las lacas chinas (surgen técnicas y temas vinculadas con China).
- Nuevos objetos: para realizar la ceremonia del té (todavía no en su forma definitiva) se utilizaban una serie de objetos que salían ser lacados. (el *chawan* luego será de cerámica).
- Nuevas técnicas aunque se mantienen las técnicas tradicionales. El *negoro*: mezcla de negros y rojos (capas inferiores de negro y las exteriores de rojo. Es ahora cuando adquiere importancia especialmente para los objetos de esta primera ceremonia del té). *Chositsu*: (laca tallada, antecedente de *kamakurabori*) es ahora cuando se realiza. También de origen chino es

la técnica del *chinkin*: incisiones en la laca que se rellenan con polvo o lámina de oro. *Maki* (*togidashimaki-e* pero también *takamaki-e*) y *nashiji*.

- Motivos ornamentales: también siguen los motivos habituales (paisajes, flores) pero se incorporan las temáticas chinas (la mujer bajo el árbol, animales fantásticos de procedencia china, paisajes reproducidos en la pintura china –pintura Song que luego pasará a la estética zen, *sumi-e*–) y temática japonesa (historias literarias: Cuentos de Ise, de poemas clásicos –Flores sobre el río Shira–, Genji monogatari).

- **Periodo Momoyama**

Es una época regida por 3 figuras militares: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, aparecen los grandes castillos militares, la ceremonia del té toma forma y se introduce la cultura occidental.

Se diferencian claramente 2 líneas de producción:

- La laca típicamente japonesa: las lacas del Kodai-ji (mausoleo de Hideyoshi y su esposa Kodai-in, de finales del siglo XI) son paradigmáticas y marcaron una tendencia.
- Usan como técnicas el *hiramaki-e* (motivos planos), *nashiji* (fondos de polvo metálico).
- Motivos y composiciones: elementos vegetales otoñales (crisantemos, paulonias, campanillas), bambúes y pinos en un bosque.
- Arte *namban*.

Un barco de portugueses se dirigía a china pero llegó a Japón. Unos años después llegó S Francisco Javier, Fundaron colegios y seminarios también para pinturas y grabados. Fruto de ello es el arte *namban*: arte japonés con influencia occidental. 2 artes florecieron especialmente:

- ◆ La pintura: la pintura japonesa con temas occidentales, pintura con técnicas (óleo) y recursos (claroscuro) occidentales.
- ◆ Las lacas: objetos típicamente occidentales (Ej.: un altar, un atril) con motivos japoneses, u occidentales entremezclados con los japoneses. Los objetos que se fabrican son: botellas de sake, botes para hostias, atriles, altares, baúles. Las técnicas más utilizadas son el *maki-e* en plano, *raden* (incrustación de nácar), piel de tiburón. Los motivos japoneses son vegetales muy minuciosos. Los motivos occidentales: cruces, anagrama de Cristo, de María, de los Jesuitas (JHS), pipas, naipes, figuras de occidentales, animales como los lebreles, se pedía una densidad ornamental (horror vacui).

◆ **Periodo Edo**

Es un periodo de máxima producción y máxima calidad (debido a la larga experiencia en cada una de las técnicas). Había gran cantidad de talleres que satisfacía una gran demanda: corte del emperador, el shogun, los daimyo, los samurai, los chonin (en teoría, las leyes de ostentación no podían mostrar productos de lujo pero podían poseerlo de manera privada). Se distinguen diversas tendencias:

- ◆ Lo ostentoso y lo brillante. Materiales ricos: marfil, oro, plata, piedras preciosas, perlas, coral y porcelanas

(es cuando importan de Corea el arte de la porcelana porque antes no encontraban caolín).

- ◆ Tendencia europea. Hubo actividad comercial en el puerto de Nagasaki (holandeses). Realizaban lacas acordes con la demanda europea.
- ◆ La escuela Rimpa. Es una de las escuelas pictóricas más importantes del periodo Edo. Culminación de la pintura decorativa (presente desde pintura Heian, opuesta a la pintura expresivo-realista). Fue esbozada por Konami Koetsu (1558–1637) un artista multidisciplinar (cerámica, lacas, caligrafías, pintura) le sigue Tawaraya Sotatsu (primera mitad del XVII), los hermanos Ogata (Ogata Korin –1658–1716–Ogata Kenzan –1663–1743–) y otros seguidores anónimos.
- ◆ Técnicas: junto con las tradicionales *maki-e* (todas las vertientes), *raden*, *nashiji* se practican nuevas técnicas: aplicación de láminas de metal que no habían tenido importancia (estaño, plomo) en grandes extensiones y gruesas con irregularidades conscientes (Ej.: suzuribako de Korin la caja de los lirios).
- ◆ Temas: tradicionales pero con tratamientos novedosos: temas inspirados en la literatura clásica, naturales (flores, iris, lirios, árboles, ramas, animales: aves, ciervos). Utilización de la caligrafía ornamental la caligrafía. Todos estos temas se tratan con una tendencia hacia la

abstracción y la
simplificación, estilización
(gusto por las líneas
fluyentes, los temas
adquieren importancia por el
tamaño), valor estético del
vacío. Las composiciones
son muy atrevidas:
diagonales, división en
amplios campos
decorativos, potencian el
valor decorativo de la pieza
con el brillo y la claridad.

Kamakurabori

Raden

Chinkin

Urushi-e

Negoro

Hiramaki-e

Togidashimaki-e

Takamaki-e

Tebako del siglo XII. Las
olas del mar en las que
flotan ruedas. Motivos
simplificados y abstractos,
composición movida.
Técnicas: *togidashi maki-e*
y *raden* (ruedas blancas de
nácar). Contextualizar en el
gusto por el lujo en lo
cotidiano y la estética Heian

Caja de documentos
adornada con bambúes y
flores otoñales: composición
asimétrica y muy atrevida:
los campos decorativos se
compartimentan en 2 por
medio de líneas quebradas
en diagonales. En cada una
de las 2 partes se encuentran
reproducidos motivos y
fondos diferentes:

- ◇ nashiji y fondo rojo;
árboles y bambúes.
- ◇ Negro y motivos
florales.