

Yokai: Iconography of the Fantastical. The Night Parade of One Hundred Demons as the Source of Supernatural Imagery in Japan

妖怪…想像のイコノグラフィ

日本の超自然的イメージの起源としての百鬼夜行

150 Aniversario del Establecimiento

de Relaciones Diplomáticas entre Japón y España

日本スペイン外交関係樹立一五〇周年



El Desfile Nocturno
de los Cien Demonios como génesis
de la imagen sobrenatural en Japón

Palabras de saludo

Dentro del marco de las importantes actividades que se desarrollan para conmemorar el 150 Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Japón, es para nosotros un gran honor y alegría el presentar la exposición “Yōkai: iconografía de lo fantástico. El Desfile Nocturno de los Cien Demonios como génesis de la imagen sobrenatural en Japón”.

En Japón, puede encontrarse la figura de los *yōkai* desde tiempos tan antiguos como el Periodo Muromachi (siglos XIV a XVI, aproximadamente), retratados en el llamado *Hyakki Yagyō Emaki* (Rollo ilustrado del Desfile Nocturno de los Cien Demonios) que se dibujó entonces, y se cree que este tipo de criaturas nacieron del temor reverencioso y la intranquilidad de ánimo que producían fenómenos incontrolables de la Naturaleza, como las catástrofes naturales, los cambios atmosféricos o las enfermedades contagiosas. Las criaturas de formas anómalas que aquí contemplamos continuaron siendo dibujadas tomando como modelo este tipo de *Hyakki Yagyō Emaki*, dando a luz otras nuevas de lo más diverso y, a lo largo del Periodo Edo (primeros del siglo XVII a mediados del XIX), cuando la impresión mediante tacos de madera estaba en su apogeo, la información sobre el particular se vuelve más sistematizada, llegando a difundirse idéntico contenido entre un espectro muy amplio de población. De esta manera, los *yōkai* se van convirtiendo progresivamente en una presencia cercana para el público, y llegan a ser aceptados también como un elemento de entretenimiento. Y así hasta la actualidad, donde se desenvuelven en el campo del *manga*, el *anime* o los juegos, convertidos en personajes entrañables.

En la presente exposición podrá encontrar principalmente *nishiki-e* (dibujos policromados) y *emakimono* (rollos ilustrados) de ese Periodo Edo en el que se extendió entre el pueblo llano la cultura de los *yōkai*, pero también objetos que la gente llevaba consigo a diario, como kimonos o *netsuke* (colgantes), material guerrero como guardas y espadas cortas, platos y botellas, e incluso juegos para niños, lo cual supone una muestra variada y multicolor de esta temática, que se presenta de un modo sistemático por primera vez en España. La exhibición se halla dispuesta de manera que, junto con la figura de estos *yōkai* que fueron dibujados en todo tipo de soportes, se pueda apreciar también el arte pictórico y artesanal del Japón, sobre todo en lo que respecta al Periodo Edo. Nos sentiríamos muy satisfechos si, a través de los *yōkai* escogidos como temática, disfrutaran de la observación de cómo se fue ampliando la capacidad imaginativa de los japoneses y de la diversidad de sus expresiones artísticas.

Por último, nos gustaría hacer constar que para que esta exposición se hiciera realidad, hemos contado con la inestimable colaboración de la ciudad de Miyoshi (prefectura de Hiroshima), a la que pertenecen todas las obras aquí expuestas y donde está previsto que en 2019 se inaugure un museo especializado en *yōkai*, a la Fundación Toshiba para Intercambio Internacional, que ha realizado una contribución económica, y a todos aquellos en España y en Japón que han colaborado en esta ocasión. Vaya para ellos nuestro agradecimiento de todo corazón.

Hiroyasu ANDO
Presidente de la Fundación Japón

Fernando de Terán Troyano
Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Message from the Organizers

We are very pleased and honored to present one of the most important projects commemorating the 150th anniversary of diplomatic relations between Japan and Spain: the exhibition “Yokai: Iconography of the Fantastical. The Night Parade of One Hundred Demons as the Source of Supernatural Imagery in Japan.”

Depicted as far back as the Muromachi period (fourteenth–sixteenth century) when the *Night Parade of One Hundred Demons* picture scroll was painted, it is thought that yokai emerged in the Japanese psyche out of fears of the uncontrollability of nature—natural disasters, changing weather, plagues—and anxieties of the soul. The many forms of these strange-looking creatures—including those depicted generation after generation based on the *Night Parade of One Hundred Demons* and those newly created—were shared widely with the general public in the Edo period (seventeenth–nineteenth century) with the proliferation of woodblock printing and editorial culture. People gradually became familiar with yokai and began to find them entertaining, and they have since been turned into cute, loveable characters frequently featured in manga, animation and gaming.

This exhibition focuses primarily on woodblock prints and picture scrolls from the Edo period when yokai culture was disseminated to the masses, with a wide range of other items—from those worn on the body such as kimonos and netsuke, weaponry such as sword guards (*tsuba*) and knife handles, to plates and bottles, and children’s toys—also on display. Visitors will be able to view the yokai depicted in various mediums, as well as Japanese paintings and crafts primarily from the Edo period. We hope that, through the theme of yokai, you will enjoy the extent of the power of imagination of Japanese people and the different ways in which that power is expressed.

In closing, we would like to acknowledge Miyoshi City (Hiroshima Prefecture) to which all the works in this exhibition belong. The city is preparing to open a museum relating to yokai in 2019. Also the Toshiba International Foundation for their generous grant, and the many people, both in Japan and abroad, who contributed to making this exhibition a reality. We sincerely appreciate your support.

Hiroyasu ANDO
President, The Japan Foundation

Fernando de Terán Troyano
Director, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

El umbral de lo fantástico

Daniel Sastre de la Vega
Comisario / Profesor Ayudante,
Universidad Autónoma de Madrid | UAM

Japón es un país que posee una rica cultura visual relacionada con la representación de lo sobrenatural y lo fantástico. Poseemos testimonios de ello en su rico legado literario que, ya en su manifestación escrita más temprana como son las *Crónicas de Antiguos Hechos de Japón (Kojiki)* que datan del siglo VIII d.n.e., nos relatan varios hechos inexplicables. La manifestación plástica de estos fenómenos y creencias hemos de ubicarla consecuentemente en las mismas fechas aunque no tengamos los primeros ejemplos hasta el Periodo Heian (788-1192) en que varios rollos horizontales ilustrados (*emakimono*) describían varios de estos fenómenos por primera vez.

Sin duda, el ejemplo más relevante para el gran desarrollo de la iconografía de lo sobrenatural que se da en siglos posteriores es el rollo horizontal ilustrado “Desfile Nocturno de los Cien Demonios” (*Hyakki Yagyō Emaki*) atribuido al famoso pintor cortesano Tosa Mitsunobu (1434-1525), que se ubica en el pequeño sub-templo de Shinju-an situado dentro del conjunto templario zen de Daitoku-ji en la ciudad de Kioto. Este rollo muestra una procesión de monstruos y demonios en animada comparsa que tan solo se detiene al disolverse por la llegada de los primeros rayos de una esfera luminosa de origen espiritual conocida como *hinotama* que cierra la escena. Esta obra despliega una riqueza en la representación de seres sobrenaturales que probó tener una gran transcendencia. En este rollo encontramos seres sobrenaturales que encajan dentro de tres categorías dentro del imaginario japonés. En primer lugar, los demonios (*oni*) que se traducen de este modo al estar asociados originalmente con los seres que pueblan el infierno budista y están dedicados a la ejecución de los castigos para los pecadores. Aparecen en segundo lugar, seres monstruosos (*yōkai*) que se pueden relacionar tanto con hechos naturales inexplicables, o con seres animales con malformaciones que aumentan su poder sobre los humanos. Finalmente, aparecen objetos cotidianos que han adquirido autonomía (según algunos relatos, al llegar a los cien años de antigüedad) y que se conocen bajo la denominación de *tsukumogami*, para la que no poseemos en castellano un término exactamente equivalente.

En esta exposición presentamos por primera vez en España la rica genealogía iconográfica que derivó del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios” a lo largo de los siglos y que dio lugar a dos fenómenos: la perpetuación de sus propuestas iconográficas (que no eran exclusivamente originales, sino que recogían diferentes influencias como las budistas) y la riqueza creativa subsiguiente que se tradujo en la aparición de nuevos seres en ese alocado desfile que estimuló la expansión de este peculiar “panteón” de lo sobrenatural japonés.

Si en este modelo tenemos el tallo central de una iconografía de lo sobrenatural bien asentado en la tradición visual japonesa, podemos decir que fue en el posterior Periodo Edo (1615-1868), y en especial entre los

siglos XVII y XVIII, cuando nuevas ramas crecieron aportando hojas llenas de nuevas iconografías fantásticas. En este periodo se produjo el desarrollo y asentamiento de una rica cultura editorial que, apoyada en una alta tasa de alfabetización de la sociedad, favoreció la aparición de un gran número de libros que versaban sobre todo tipo de temas. Al amparo de una situación política pacífica bajo el férreo control del gobierno *sogunal* de la familia Tokugawa, la mayoría de las clases urbanas se dedicó a la financiación y publicación de libros que satisficieran su curiosidad. Es el momento en que aparecieron diferentes proyectos editoriales que poseían un carácter enciclopédico en su pretensión de catalogar y mostrar a sus lectores compendios sobre los clásicos de la literatura, las piedras y minerales de una región, los emblemas familiares de clanes samurái o los tipos de plantas que se podían encontrar a lo largo del archipiélago. Del mismo modo, apareció una serie de obras que pretendían mostrar al público los seres sobrenaturales que convivían con los japoneses. La persona que se encargó de este último proyecto fue el pintor Toriyama Sekien (1712-1788) quien en una sucesión de libros recopiló la descripción de unos doscientos seres sobrenaturales. Empezó con la obra de 1776 “Desfile Nocturno de los Cien Demonios Ilustrado” (*Gazu Hyakki Yagyō*), continuó en 1779 con “Cien Demonios del Presente y el Pasado Ilustrados” (*Konjaku Gazu Zoku Hyakki*), seguiría en 1780 con “Suplemento de los Cien Demonios del Presente y el Pasado Ilustrados” (*Konjaku Hyakki Shūi*) para culminar en 1784 con “La Bolsa de los Cien Utensilios Aparecidos al Azar” (*Gazu Hyakki Tsureszure Bukuro*). Como sus títulos indican, eran obras eminentemente gráficas y en cuya ejecución Sekien heredó la iconografía establecida para los seres sobrenaturales pero, en un elevado número de ocasiones, se inventó directamente a estos entes. Debido a la gran popularidad que experimentó su obra, creó una nueva imagen de lo sobrenatural de la que aún se nutre mucho del imaginario colectivo japonés actual.

La coordenada vital de este autor es cercana a la de Francisco de Goya (1746-1828) quien también a finales del siglo XVIII exploraría el mundo fantástico e irreal que habitaba en el imaginario colectivo español del momento. Aunque parece evidente la existencia de una disparidad en la intencionalidad de ambos autores en su acercamiento a lo sobrenatural, no podemos dejar de establecer un fructífero diálogo entre sus dos obras en el marco de la exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En estas salas encontrarán equivalentes a las brujas, los murciélagos antropomorfos o los machos cabrios goyescos en los diferentes seres fantásticos aquí representados, aunque podrán percibir el carácter humorístico que destilan la mayoría de las representaciones japonesas en contraste con la angustia y desasosiego del artista zaragozano. Un aspecto que habla del proceso de domesticación de lo desconocido que se produjo en Japón, donde los avances científicos y sociales facilitaron la transformación de estas criaturas antiguamente guardianas de lo liminal y desconocido, en seres habituales y desarmados de su elemento terrorífico. Al contrario de lo que se podría pensar, este proceso de asimilación en la vida cotidiana condujo no a la desaparición de estas criaturas sino a su perpetuación y, posteriormente, una vez entrado el siglo XX, experimentarían una revitalización al ser protagonistas de historias de manga y anime, especialmente, en la obra de Shigeru MIZUKI (1922-2015).

En la actualidad, muchas de estas imágenes pueden cruzarse con cualquier viajero que vaya a Japón, ya sea en una imagen publicitaria, en camisetas de tiendas de moda o en las portadas de las revistas de un kiosco. Están vivas y cargadas de significado, herederas de una tradición iconográfica pero alterando con nuevos y ricos sentidos su vida presente.

The Threshold of the Fantastic

Daniel Sastre de la Vega
Curator/Assistant Professor,
Universidad Autónoma de Madrid | UAM

Japan is a country with a rich culture of visual representations of the supernatural and the fantastical, told within her rich literary heritage such as in the early written work *Record of Ancient Matters* (*Kojiki* 古事記) dating from the eighth century which tells of the unexplained. The depicting of such phenomena and beliefs thus began in the same period, although the first physical representations would not appear until the Heian period (788-1192), in the form of illustrated horizontal scrolls (*emakimono* 絵巻物) depicting various supernatural phenomena for the first time.

Undoubtedly, the most relevant example that led to the great development of the iconography of the supernatural in later centuries is the illustrated horizontal scroll entitled the *Night Parade of One Hundred Demons* (*Hyakki Yagyō* 百鬼夜行) attributed to the famous court painter Tosa Mitsunobu (1434-1525) which is kept in the small sub-temple of Shinju-an located within the Zen temple complex of Daitoku-ji in the city of Kyoto. This scroll depicts a procession of monsters and demons in a lively parade before disappearing upon seeing a luminous sphere of spiritual origin known as *hinotama* which marks the end of the night parade. It shows richness in the representation of supernatural beings that had great transcendence:

<i>Oni</i>	“Ogres” originally associated with beings in the Buddhist belief who dwell in hell and whose job it is to punish sinners.
<i>Yokai</i>	“Monsters” much associated with unexplained natural phenomena, or mutated animals/beings which exert power over humans.
<i>Tsukumogami</i>	No exact equivalent term in Spanish (or in English). These are everyday objects with a mind of their own (which some stories say they acquire when they reach one hundred years of age).

This exhibition presents for the first time in Spain the rich iconographic genealogy derived from the *Night Parade of One Hundred Demons* over the centuries which gave rise to two phenomena: the perpetuation of the scroll's iconographic ideas (which were not exclusively original, as they were influenced by various elements such as Buddhist belief) and the subsequent abundance of creativity resulting in the emergence of new beings in the scroll's rampant parade, which stimulated the expansion of the peculiar “pantheon” of Japanese supernatural beings.

If we were to find the central pillar of the iconography of the supernatural that is well established in the Japanese tradition of visual representation, then we would find it in the Edo period (1615-1868), particularly between the seventeenth and eighteenth centuries, when new branches grew

out with sprouting leaves full of new iconographies of the fantastical. This period saw the development and establishment of a rich editorial culture that, supported by a high rate of literacy in society, facilitated the proliferation of books dealing with a wide range of topics. Living in a peaceful political situation as the result of tight control by the governing Tokugawa Family, the majority of the urban classes devoted themselves to financing and publishing books that would satisfy their curiosity. It was during this time that many publishing projects emerged which possessed an encyclopaedic character, attempting to catalogue and present to readers compendiums on topics ranging from classic literature, the stones and minerals of regions, and samurai family crests, to the types of plants that could be found throughout the archipelago. In the same way, there was also a series of works showing the public the supernatural beings that dwelled with the Japanese people.

The person responsible for this series of works on supernatural beings was the painter Toriyama Sekien (1712-1788) who compiled the description of some two-hundred supernatural beings in a succession of books. He began with the 1776 book entitled *Illustrated Night Parade of One Hundred Demons* (*Gazu Hyakki Yagyō* 画図百鬼夜行), before producing the next one in 1779 called *Illustrated One Hundred Demons from the Present and the Past* (*Konjaku Gazu Zoku Hyakki* 今昔画図続百鬼). In 1780 he further produced another called *Supplement to the Illustrated One Hundred Demons from the Present and the Past* (*Konjaku Hyakki Shūi* 今昔百鬼拾遺), culminating with the 1784 book, *Illustrated Bag of One Hundred Random Haunted Housewares* (*Hyakki Tsurezure Bukuro* 百器徒然袋). As indicated by the titles, these books were eminently graphic works and while Sekien inherited the iconography established for supernatural beings in his execution of the illustrations, he newly created many of the beings depicted. Due to the great popularity of his works, a new image of the supernatural was born and continues to be nourished by the Japanese collective imagination today.

Sekien lived around the same time as Francisco de Goya (1746-1828) who at the end of the eighteenth century also explored the world of the fantastical and the unreal within the collective Spanish imaginary of the time. However evident the existence of a disparity in the intentions of both painters in their approach to the supernatural may seem, a fruitful dialogue can be established between their works within the framework of this exhibition at the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). In these halls you will find equivalents to witches, anthropomorphic bats or Goya-esque goats in the various fantastical beings presented, but not without noticing the contrast between the humorous nature in most of the Japanese creatures and the anguish and restlessness presented by the Zaragoza artist — Goya. This aspect speaks of the process of the domestication of the unknown that occurred in Japan, where scientific and social advances facilitated the transformation of these creatures — formerly guardians of the liminal and the unknown — into regular beings removed of their terrifying nature. Contrary to what one might think, this process of assimilation into everyday life did not lead to the disappearance of these creatures but to their perpetuation; in the twentieth century they were brought back to life by becoming protagonists in manga stories, especially in the work of Shigeru MIZUKI (1922-2015).

Today, visitors to Japan will encounter many of these characters, either as an advertising image, on fashion brand shirts, or on the covers of magazines at a kiosk. They are alive and charged with meaning. While inheriting Japan's unique iconographic tradition, these yokai characters continue to evolve with new and rich senses.

Presentación.

Koichi YUMOTO
Comisario

Se denomina *yōkai* a unas criaturas de forma anormal nacidas de elementos como el reverencioso temor a la Naturaleza, la impresión de que algo se agita en las tinieblas o el sentimiento de intranquilidad. Se trata de una cualidad que puede inferirse del hecho de que, tanto el ideograma de *yō* 妖 como el ideograma de *kai* 怪, son caracteres que encierran un significado de “enigmático”.

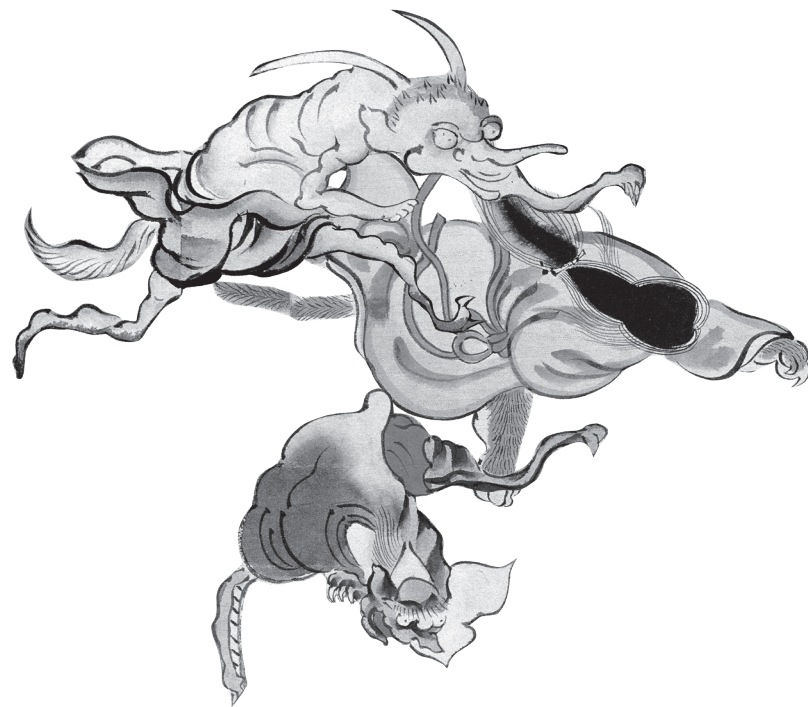
Estos *yōkai* nacidos de la fuerza de la imaginación de nuestros antepasados, han protagonizado tradiciones orales, han sido registrados por escrito en los más variados textos y, finalmente, han tenido su expresión en el mundo del dibujo, gracias a todo lo cual han venido generando un gran impacto en la gente y han podido gozar de una amplia difusión, que perdura hasta nuestros días. Dentro de estas representaciones, las más famosas son aquellas conocidas por el nombre de *Hyakki Yagyō* (Desfile Nocturno de los Cien Demonios), plasmadas mediante el soporte de los llamados *emaki* (rollos ilustrados). En estos *Hyakki Yagyō* se representan una gran variedad de *yōkai* campando a sus anchas. Comenzaron a realizarse en la Edad Media japonesa y desde entonces prorrogaron su existencia hasta los tiempos del Periodo Edo, donde alcanzan el cénit de su popularidad, dibujándose una gran cantidad de estos rollos, que ejercieron una gran influencia en la representación que hasta entonces se tenía de los *yōkai*. Durante el Periodo Edo, aparte de la modalidad de los *Hyakki Yagyō*, se realizaron otros muchos rollos ilustrados con presencia de *yōkai* muy diversos, por lo que se trata del periodo de esplendor para este género de los *emaki*.

Por otra parte, durante el Periodo Edo conoce un gran auge el desarrollo de la técnica de impresión mediante diseños tallados en madera y los *yōkai* también se benefician de este nuevo estilo, apareciendo con frecuencia en modalidades como los *nishiki-e* (dibujos policromados impresos mediante moldes de madera) y los *hanpon* (libros impresos mediante moldes de madera). Gracias al uso de técnicas de imprenta, que permitían fabricar el producto en grandes cantidades, la mayoría de la gente pudo acceder a los dibujos de *yōkai* y la cultura de los *yōkai* impregnó el corazón popular a un nivel tan amplio como profundo. Dentro de estas coordenadas, la imagen de aquellos *yōkai* que consistían en presencias temibles de las cuales convenía mantenerse alejado, experimenta ahora un cambio para dar paso a la imagen del *yōkai* que no da miedo, apareciendo incluso *yōkai* de carácter amistoso o, directamente, *kawaii* (encantadores). De esta manera, se han convertido en presencias entrañables para todos y, aparte de encontrarlos en *emaki*, *nishiki-e* y *hanpon*, los vemos aparecer también estampados en kimonos, o bajo la forma de muñecos, o, en definitiva reproducidos usando todo tipo de materiales.

La presente Exposición tiene por objeto presentar el auténtico rostro de toda esta variedad de *yōkai*. Puede que entre estos *yōkai* que campan a sus anchas, cada cual encuentre su favorito. Me sentiría muy feliz si el público disfruta de esta contemplación del mundo de los *yōkai*.

Introduction

Koichi YUMOTO
Curator



Yokai are strange creatures brought into being by fears of the mind, stirrings sensed in the darkness, or feelings of awe for nature, which can be seen in the word *yōkai* itself, formed out of the Japanese characters *yō* 妖 and *kai* 怪, both of which mean “strange, mysterious, spooky” (*ayashii*).

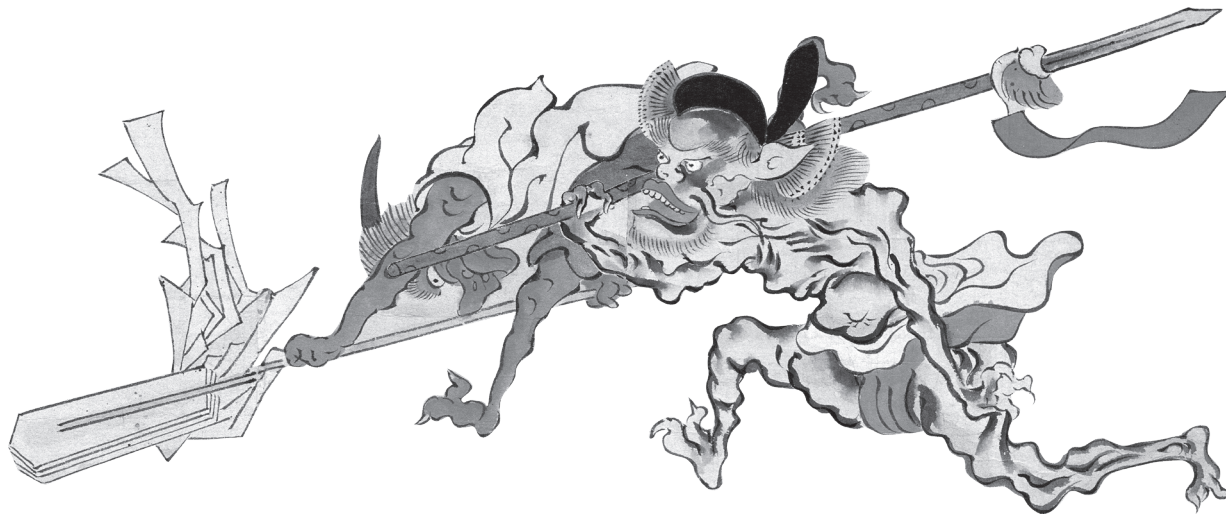
The yokai which sprang from the fertile imaginations of our ancestors had a tremendous impact on people, spreading widely and passed down in oral traditions, written records, and ultimately in pictures. The most famous subject from among these is the *Night Parade of One Hundred Demons* (*Hyakki Yagyō*) in picture scroll form. The *Night Parade of One Hundred Demons*, a depiction of a rampaging multitude of yokai, was produced in countless versions from the Middle Ages onwards, as it was the most popular picture scroll of the Edo period, and greatly influenced yokai art of every description. Many other varieties of yokai picture scroll emerged in addition to the *Night Parade of One Hundred Demons*, and these scrolls flourished in the Edo period.

Meanwhile, yokai benefited from the development of woodblock printing in the Edo period, produced in much greater numbers in *nishiki-e* (colored woodblock prints) and printed books. With the mass production enabled by the printing process, many more people became familiar with pictures of yokai, and yokai culture expanded into the lives of ordinary people. Placed in a more general context, their image as creatures to be fearfully avoided changed: harmless, friendly beings appeared, and “cute” yokai were born. Loved by all, the yokai of picture scrolls, *nishiki-e*, and printed books began to appear as figurines, on kimono, and in many other places.

This exhibition aims to showcase the rich diversity of yokai. Among the rampant hordes, you may find one that catches your fancy. We hope you enjoy the world of yokai.

Acerca de la Colección Yumoto Koichi

The Yumoto Koichi Collection



Aquellos *yōkai* que nacieron en la antigüedad de la imaginación de nuestros antepasados, con el discurrir del tiempo pasaron a plasmarse en documentos escritos y, finalmente, a reflejarse en el campo del dibujo, pasando durante siglos de generación en generación, alcanzando una difusión cada vez más amplia. A lo largo de esa evolución, pasaron de ser criaturas hacia las que se sentía un temor reverencioso a convertirse en presencias *kawaii*, es decir, simpáticas y adorables, accesibles a cualquiera.

De esta manera, esa gran variedad de *yōkai* con la personalidad diferenciada que caracteriza a cada uno, ha ido dejando su figura en una serie de rollos ilustrados (*emaki*) y láminas policromadas (*nishiki-e*) causando un gran impacto visual cuya influencia ha alcanzado a la cultura *yōkai* de nuestros días, hasta el punto de que puede decirse que las raíces de los productos comerciales basados en los *yōkai* que vemos hoy se remontan a los años del Periodo Edo.

Puede decirse que la existencia de toda este serie de variados testimonios, que no se limitan al campo pictórico, constituyen una prueba de que, desde tiempos muy antiguos, la cultura de los *yōkai* había quedado profundamente impregnada en el corazón popular y por ello mismo supone un valioso documento que permite entrever el trasfondo de la sociedad del momento.

No resulta exagerado afirmar que la Colección Yumoto Koichi, que alcanza las 3.000 piezas, constituye la única que, por su amplitud y variedad, cubre todo este panorama. Con la presentación de una parte de esta vasta colección que abarca rollos ilustrados, láminas policromadas y libros en estilo tradicional japonés, junto a piezas del Periodo Edo como los kimonos, obi, chaquetillas, piezas de porcelana, colgantes, cajitas de medicamentos, guardas, espadas cortas y tallas de madera, se juntan también otras más modernas e incluso contemporáneas, como cristales para exhibiciones de linterna mágica, láminas del *kamishibai*, etiquetas, posters y un largo etcétera que permite contemplar a vista de pájaro esa cultura específicamente japonesa basada en los *yōkai*. Esta colección ha sido donada en el año 2016 a la ciudad de Miyoshi (sita en la prefectura de Hiroshima) y en la primavera de 2019 está previsto que se inaugure en la misma ciudad el Museo Japonés de *Yōkai* en recuerdo de Koichi YUMOTO (o Museo de seres sobrenaturales de Miyoshi).

In ancient times, the yokai which sprang from the fertile imaginations of our ancestors were eventually recorded in writing, depicted in pictures, and passed down through the ages, spreading far and wide. In the process, their fearsome nature was softened to the point where “cute” yokai which anyone could enjoy were born.

These diverse characters were depicted in all kinds of ways in picture scrolls and *nishiki-e* pictures, which had a big impact through their visual appeal, and a lasting influence which extends to present-day yokai culture in no small degree; the roots of yokai as merchandise can be traced back to the Edo period.

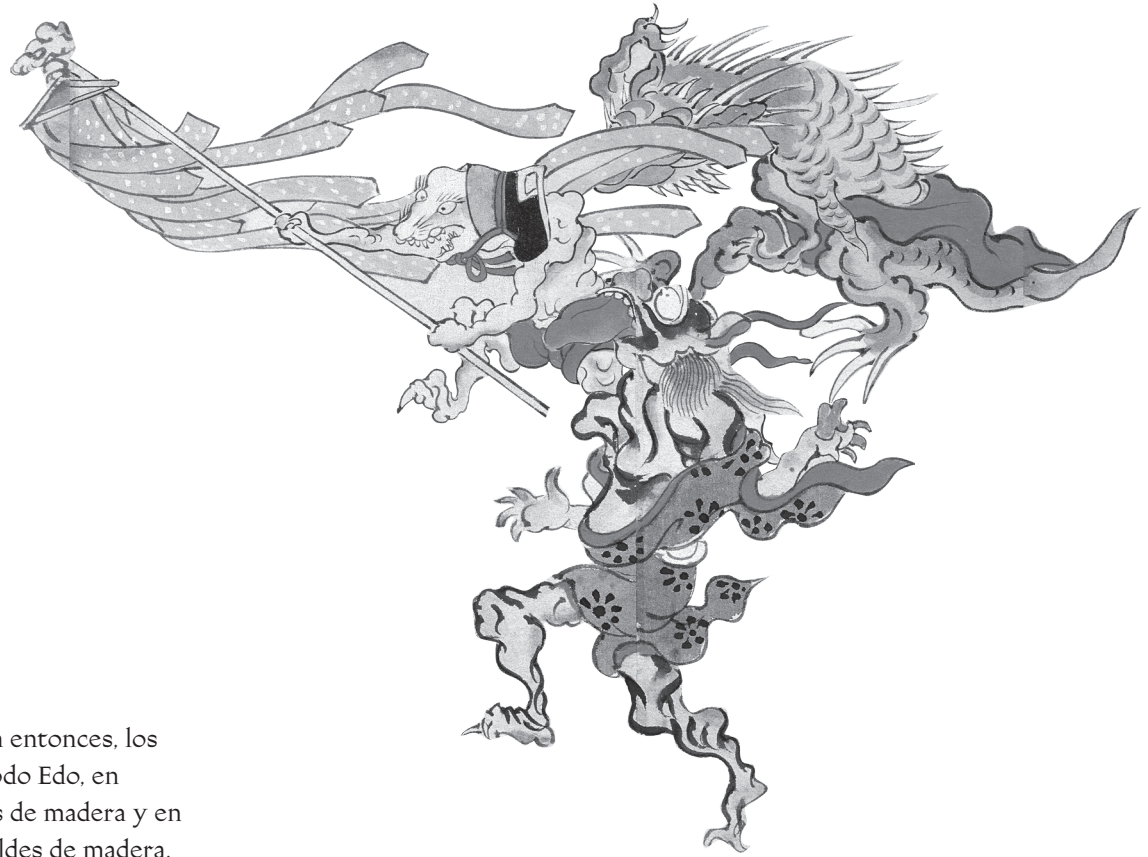
The wealth of materials above and beyond pictures is a testament to how yokai culture has pervaded the lives of ordinary people since ancient times; its importance can be glimpsed against the historical backdrop, in the hearts and minds of the people of those times. It is no exaggeration to say that the Yumoto Koichi Collection, which comprises some 3000 works, is the only collection made up of such a variety of yokai materials gathered together. These materials give an overview of Japan’s unique yokai culture, ranging from works of the Edo period such as paper-medium materials including picture scrolls, *nishiki-e* (colored woodblock prints) and books, as well as kimono, *obi*, *hanten*, pottery, netsuke, inro, sword guards, knives, and wooden carvings, all the way to modern and present-day works such as magic lantern glass slides, *kamishibai*, stickers, and posters, to list a few. The collection was donated to the city of Miyoshi in Hiroshima Prefecture in 2016, and the new museum provisionally named the Yokai Museum (Miyoshi Mononoke Museum) will open there in the spring of 2019.

Capítulo 1.

La diversidad de los yōkai

Chapter 1.

The many forms of yokai



Además de en los *emaki* (rollos ilustrados) existentes hasta entonces, los *yōkai* se ven representados, especialmente durante el Periodo Edo, en *nishiki-e* (dibujos policromados) impresos mediante moldes de madera y en los llamados *hanpon*, libros impresos también mediante moldes de madera. Las criaturas representadas incluyen las que se venían conociendo desde tiempos antiguos gracias a las historias acerca de ellas contadas oralmente, pero también otras nuevas, por lo que gozan de una gran variedad, e incluso aparecen algunas que son ideadas para tableros de juegos como el *sugoroku*, hasta el punto de que los niños también se convierten en amigos de los *yōkai*. Por otra parte, se publican una gran cantidad de *nishiki-e* con nombres como *Bakemono Zukushi* (Monstruos a granel), en los que se muestran dibujados varios tipos diferentes de *yōkai* y, dentro de ellos, no son pocos los de nueva cuña. Muchos de estos *yōkai* rebosan simpatía y lucen un perfil entrañable, por lo que resulta comprensible que los niños se regocijasen con ellos. En cualquier caso, se trata de testimonios de gran importancia para entender el incremento de los *yōkai* que tuvo lugar durante el Periodo Edo.

Por añadidura, los *yōkai* forman parte también del diseño de elementos que van desde aquellos que llevamos junto a nuestro cuerpo, como puedan ser kimonos, fajines *obi*, e *inro* (pequeños recipientes portátiles para meter medicamentos u otros productos) o los *netsuke* (colgantes para evitar la caída de objetos como los *inro*, monederos, cajitas de tabaco, etcétera, que se ataban con un cordel al *obi*), hasta otros utensilios de la vida cotidiana, del tipo de platos o botellas, y todo ello atestigua hasta qué punto la cultura de los *yōkai* penetró en la vida cotidiana. Por último, los *yōkai* también hicieron su aparición en el instrumental guerrero, como la guarda de las *katanas* y las dagas de hoja larga.

En esta sección puede verse cómo a través de esta variedad de objetos de valor histórico se expandió la cultura de los *yōkai*.

During the Edo period, yokai began to be represented in *nishiki-e* (colored woodblock prints) and printed books as well as picture scrolls, and a huge variety thrived in these new media, from ancient legends to new inventions, some of which were created specifically for board games: children also made friends with yokai. Under titles such as *Bakemono Zukushi* (Monster Compendium), *nishiki-e* featuring many different types of yokai were frequently produced, in which newly created yokai often appeared. Cute and lovable yokai were common, and while enjoyed by children, these works are also valuable resources which show the proliferation of yokai in the Edo period.

Design also reveals how yokai culture seeped into everyday life, from apparel such as kimono and *obi* sashes, *inro* (small portable cases for carrying items like medicine on one's person), *netsuke* (toggles used to prevent *inro*, money or tobacco pouches which were worn suspended from *obi* by a cord from falling to the ground), to household goods like plates and bottles. Yokai began to appear on weapons, particularly sword guards and *kozuka* (knives).

This section shows the spread of yokai culture into a wide range of media.

01

画図百鬼夜行

Ilustraciones del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios” (*Gazu Hyakki Yagyō*)

Toriyama Sekien (c.1712-1788)

1776

Se trata de un *hanpon* que reúne 52 *yōkai* y que constituye un precursor del estilo de los diccionarios ilustrados de *yōkai* en los que se describe uno por uno tipos muy diferentes de *yōkai*. Las ilustraciones han sido dibujadas tomando como inspiración las imágenes de *yōkai* que nos fueron legadas desde tiempos antiguos. En la parte superior de cada dibujo consta el nombre del respectivo *yōkai*. La mayoría de ellos son muy conocidos en Japón, y los hay tan famosos como el llamado *mikoshi* que, con su enorme figura, contempla a la gente desde las alturas y que, si se levanta la vista hacia él, se vuelve más y más alto y amenazador, o también el *rokurokubi* que por las noches alarga su cuello, que se mueve de manera autónoma. Por lo general, el *rokurokubi* tiene la apariencia de una bella mujer, que se convierte en *yōkai* por las noches, y de ese contraste nace la fascinación que produce. Resulta muy interesante comprobar que se encuentran aquí recogidos seres como el *tanuki* (nyctereutes) y la nutria, a los que se creía capaces de transformarse en diversos tipos de *yōkai* con objeto de asustar a la gente.

Illustrated Night Parade of One Hundred Demons (*Gazu Hyakki Yagyō*)

Toriyama Sekien (c.1712-1788)

1776

52 yokai are recorded in this set of woodblock print books (*hanpon*) which pioneered a new style of illustrated yokai reference guides: illustrated guides which showcased many different types of yokai. The yokai were drawn with reference to yokai illustrations passed down from ancient times.

The name of each yokai is recorded in the top corner of the illustration. Most of these are well known in Japan, such as the towering giant known as the *mikoshi* (lit., “look up”), which looms ever larger when looked up at, and the *rokurokubi* whose neck lengthens at night allowing its head to roam free. *Rokurokubi* are usually beautiful women: a beguiling contrast to the change that comes over them when night falls. It is interesting that *tanuki* (raccoon dogs) and otters were also included; these were believed to shapeshift into all manner of forms to startle humans.

02

深山草化物新話 (黄表紙)

Libro “Miyamagusa bakemono shinwa” (Nueva historia acerca de los monstruos de lo profundo de la montaña). Cubiertas amarillas (*Kibiyoshi*)

Texto de Muchuan Sakuzo; dibujos de Katsukawa Shunei (1762-1819)

1776

Miyamagusa Bakemono Shinwa (yellow-covered)

Text by Muchuan Sakuzo, drawings by Katsukawa Shun'ei (1762-1819)

1776

03

狂歌百鬼夜興

Poesía humorística sobre Actuaciones de los Cien Demonios Nocturnos

Edición de Kikunoya Maemi; dibujos de Katsura Seiyo y Kogaku

1830

One Hundred Demons Night Performance of Comic *Tanka*

Edited by Kikunoya Maemi, drawings by Katsura Seiyo and Kogaku

1830

04

絵本百物語

Libro de dibujos de “Las cien historias” (*Ehon hyaku monogatari*)

Textos de Tokaen (Tokaen Michimaro); dibujos de Takehara Shunsensai

1841

Picture Book of a Hundred Ghost Stories (*Ehon Hyaku Monogatari*)

Text by Tosanjin (Tokaen Michimaro), drawings by Takehara Shunsensai

1841

05

狂歌百物語

Poesía humorística de “Las cien historias” (*Kyoka hyaku monogatari*)

1853

Kyoka Hyaku Monogatari

1853

06

怪物画本

Libro ilustrado de monstruos

Dibujos de Rikan Mitsukata, copiados por Nabeta Gyokuei (1847-?)

1881

Illustrated Book of Monsters

Drawings by Rikan Mitsukata, copied by Nabeta Gyokuei (1847-?)

1881

07

大石兵六(夢物語)

Relato del sueño de Oishi Hyoroku

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

The Dream Tales of Oishi Hyoroku

Edo Period, 18-19th century

08

化物百人一首

Cien poemas de monstruos de cien autores

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Se llamaba *hyakunin isshu* a una colección de cien poesías estilo *waka*, cada una de las cuales era compuesta por un autor, y la más famosa de estas recopilaciones es la llamada *Ogura hyakunin isshu*, cuya selección se atribuye a Fujiwara no Teika. Las composiciones que recopila el libro aquí expuesto son una parodia creada a partir de la recopilación *Ogura hyakunin isshu*, en la que toda una variedad de *yōkai* recitan sus versos. Tenemos desde el *yōkai*-braseiro y el *yōkai*-caldero-de-carbón, nacidos de utensilios de la vida cotidiana, hasta otros como el *mikoshi nyudo*, todos ellos dibujados adecuándose a los versos escritos. Del braseiro y del caldero de carbón surgen unas manos con las que ellos mismos están preparando el fuego, y resulta divertido ver la expresión de sorpresa de los que están contemplando la escena.

One Hundred Monster Poems by One Hundred Poets (*Bakemono Hyakunin Isshu*)

Edo Period, 18-19th century

The *Hyakunin Isshu* refers to a classical Japanese anthology of one hundred *waka* by one hundred poets, of which the *Ogura Hyakunin Isshu* said to be selected by Fujiwara no Teika is the most famous. The poems recorded in this book are parodies of the *Ogura Hyakunin Isshu*, for which all manner of yokai were produced. Yokai were drawn for each poem, from everyday items such as charcoal braziers and coal scuttles (*sumitori*) to *mikoshi nyūdō* goblins; the charcoal brazier and coal scuttle have sprouted hands and are tending to the fire themselves. The surprised humans looking on are also amusing.

Concurso poético (*uta-awase*) sobre monstruos

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

A lo largo del Periodo Edo estaba de moda en Japón el que los caballeros de aficiones similares organizaran reuniones para entretenerse componiendo poesías como los *waka* o los *haiku*, pero tampoco escaseaban aquellas reuniones en las que se escogía un tema concreto y los participantes debatían acerca del mismo y exponían sus composiciones al respecto. Dentro de este tipo, pueden encontrarse aquí y allá casos en los que el objeto de las reuniones eran los *yōkai*. Tomando como trasfondo estas reuniones, y añadiendo a los versos compuestos unos dibujos relacionados, se publicaron varias obras y se realizaron numerosas ilustraciones trazadas a mano sobre la marcha, como es también el caso del trabajo aquí expuesto. Los *yōkai* que hay retratados en él son *yōkai* que cualquier japonés conoce, como ese que carece de ojos, nariz y boca, o aquel *tengu* que mora en las montañas y que, con las alas que le crecen en la espalda, revolotea por doquier, pero también hay otros a cual más diverso e infrecuente, como ese *yōkai* con forma de vaso de sake que sirve el alcohol a través de su cabeza, por lo que puede reconocerse que este tipo de obras contribuyeron a la expansión de las variedades de la fauna *yōkai*.

Bakemono Uta-awase

Edo Period, 18-19th century

In Edo period Japan, it was fashionable for like-minded individuals to gather together to compose *waka* and *haiku* poetry; often a theme was set, poems were improvised on the spur of the moment and critiqued by the participants. In some cases, *yōkai* were used as a theme. In this context, pictures to accompany the poems were produced, some of which were drawn by hand; these original drawings are one example of works such as these. The diversity of *yōkai* can be seen, as those depicted span a wide range, from characters anyone in Japan would know such as the *noppera-bō* who lacks eyes, nose and mouth and the mountain-dwelling *tengu* who have wings on their backs to fly about with, to rare specimens like the one pouring liquor from its head into the sake cup *yōkai*.

妖怪ちりめん本

Libro de *yōkai* en papel crepé tipo *chirimen*

Era Meiji, S. XIX

Creped Book of Yokai (*Yokai Chirimen Bon*)

Meiji Period, 19th century

昔ばなし舌切雀

“El gorrion de la lengua cortada”, cuento tradicional

Utagawa Yoshimori (1830-1885)

1864

Se retrata el mismo tema que en el caso de *Omoitsuzura* (*Shingata sanjuroku kaisen*), y en una imagen de gran tamaño hace su aparición una gran cantidad de *yōkai*. A la izquierda tenemos a la vieja codiciosa y a la derecha en contraste al bondadoso anciano, y los *yōkai* brotan del gran cesto de la vieja codiciosa mientras que, en cambio, del otro cesto que ha abierto el anciano, surge revoloteando un gorrion. En la mitad superior de la obra se hallan dibujados una serie de diversos *yōkai* rampantes entre las tinieblas. El hecho de que la mitad superior del dibujo se encuentre envuelta en tinieblas y que en ella esté dibujado un gran número de *yōkai* de distintas modalidades es un estilo muy frecuente en las representaciones de *yōkai*, hasta el punto de consistir en uno de los patrones establecidos. Puede decirse que precisamente el hecho de huir de la característica impresión multicolor de los *nishiki-e* y utilizar en cambio como base solo el color negro es lo que le sirve para subrayar el carácter siniestro del mundo de los *yōkai*.

Tale of the Tongue-Cut Sparrow

Utagawa Yoshimori (1830-1885)

1864

A great number of *yōkai* appear in this large triptych, which depicts the same theme as ‘The Heavy Basket’ from the series *New Forms of the Thirty-Six Ghosts*. On the left is the greedy old woman, on the right is the virtuous old man depicted for contrast; *yōkai* emerge from the greedy old woman’s basket, while sparrows fly out of the basket opened by the old man. Multitudes of *yōkai* are depicted in darkness, dominating the upper part of this work. Setting the upper part in darkness with creeping hordes of *yōkai* drawn therein is often employed as a standard style for *yōkai* illustrations. The portrayal in the single colour of ink used as a base emphasizes the special qualities of the multicolored print *nishiki-e*, which accentuates the uncanny *yōkai* world all the more.

源頼政鶴退治

Minamoto no Yorimasa vence al Nue

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

Periodo Edo, S. XIX

Minamoto no Yorimasa Vanquishing the Nue

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

Edo Period, 19th century

源頼光公館土蜘蛛作妖怪図

Imagen de las alucinaciones de *yōkai* producidas por la *Tsuchigumo* en los aposentos de Minamoto no Yorimitsu.

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

1843

Su contenido constituye una mirada sarcástica hacia los años de la Reforma Tenpo durante el tiempo del sogunado y es uno de los dibujos de *yōkai* más representativos que se deben al artista Utagawa Kuniyoshi. La escena, tomada de una famosa leyenda, en la que los llamados “cuatro emperadores” montan guardia por la noche para proteger a Minamoto no Yorimitsu en su mansión y entonces se aparece la araña *Tsuchigumo*, es un tema que ha sido utilizado repetidamente en el mundo pictórico, pero lo distintivo de este dibujo reside en el hecho de construir un retrato satírico-costumbrista de su época partiendo de la escena de la leyenda de la *Tsuchigumo*. El personaje de la derecha que representa a Yorimitsu es una imitación del sogun Tokugawa Ieyoshi, mientras que los “cuatro emperadores” que le protegen se cree que son cuatro personajes principales del gobierno del sogunado del momento, que impulsaron la llamada Reforma Tenpo. Además, también se dice que los *yōkai* de la mitad superior del dibujo simbolizan al pueblo llano que sufría las consecuencias de dicha Reforma Tenpo, y descargan su rencor sobre el sogun y los responsables de su gobierno torturándoles de esta manera. Puesto que si uno criticaba de manera directa el gobierno del sogunado se exponía a ser sancionado, en apariencia el dibujo se presenta como la representación de una escena legendaria, pero las clases populares supieron leer en él la intención oculta de una sátira contra el gobierno y de allí nació su popularidad. Así que los *yōkai* sirvieron también como elemento satírico de carácter social.

Minamoto no Yorimitsu in his Palace with *Tsuchigumo* and *Yokai*

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

1843

This notable *yōkai* work by Utagawa Kuniyoshi is a satire on the Tenpo reforms of the shogunate government. A *tsuchigumo* appeared in Minamoto no Yorimitsu’s palace, as his four retainers (the Raikō Shitenno) kept the night vigil to guard their lord from harm; this famous legend has been used repeatedly as a theme for pictorial art, but the defining characteristic of this work is that it is a caricature modelled after the *Tsuchigumo* legend. Yorimitsu on the far right is said to represent the shogun Tokugawa Ieyoshi, and the four retainers protecting him represent key figures of

the shogunate government who drove the Tenpō reforms, while the yokai in the upper part represent the common folk suffering under the reforms, whose resentment troubles the shogunate government. This was presented at face value as an illustration of a legend, as it was against the law to directly criticize the government, but its hidden meaning satirizing the shogunate was understood by the general public and made this work extremely popular. Yokai were also employed as material for satirical works.

14

浅倉当吾亡霊図

Retrato del espectro de Asakura Togo (*Asakura Togo borei zu*)
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)
Periodo Edo, S. XIX

The Ghost of Asakura Togo (*Asakura Togo Borei Zu*)
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)
Edo Period, 19th century

15

土蜘蛛襲来図

Imagen del ataque de la araña-monstruo, Tsuchigumo
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)
Periodo Edo, S. XIX

Attack on the Tsuchigumo
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)
Edo Period, 19th century

16

源頼光公館土蜘蛛妖怪出現図

Imagen de la aparición de la Tsuchigumo y los yokai en los aposentos de Minamoto no Yorimitsu
Utagawa Kuninaga (fechas desconocidas)
Periodo Edo, S. XIX

Tsuchigumo and Yokai Appear in Minamoto no Yorimitsu's Palace
Utagawa Kuninaga (dates unknown)
Edo Period, 19th century

17

和漢百物語「頓欲の婆」

La vieja de la codicia, de “Las cien historias de China y Japón”
Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892)
1865

The greedy old woman, from One Hundred Ghost Stories from China and Japan
Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892)
1865

18

和漢百物語「楠多門丸正行」

Kusunoki Tamonmaru Masatsura, de “Las cien historias de China y Japón”
Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892)
1865

Kusunoki Tamonmaru Masatsura, from One Hundred Ghost Stories from China and Japan
Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892)
1865

19

源頼光土蜘蛛ヲ切ル図 (新形三十六怪撰)

Imagen de Minamoto no Yorimitsu enfrentado a la Tsuchigumo (Selección de nuevas visiones de 36 episodios sobrenaturales)
Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892)
1892

Minamoto no Yorimitsu Slashes the Tsuchigumo (New Forms of the Thirty-six Ghosts)
Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892)
1892

20

おもいつづら (新形三十六怪撰)

Un cesto pesado (Selección de nuevas visiones de 36 episodios sobrenaturales)
Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892)
1892

Shinkei 36 kaisen (Selección de nuevas visiones de 36 episodios sobrenaturales) es el nombre de una serie de dibujos sobre yokai obra de Tsukioka Yoshitoshi. Aquí se trata de la escena en que la vieja codiciosa que de forma desalmada cortó la lengua del gorrión abre el gran cesto que creía repleto de tesoros y se cae del susto al ver que de él brota un tropel de yokai. Yokai de las formas más anormales surgen del cesto y se abalanzan de forma amenazadora sobre la vieja. Puede verse como el cesto posee ojos, por lo que él mismo se ha transformado en un yokai. Se trata de una obra que toma como base un popular cuento tradicional de fines educativos acerca de cómo aquellos que, sin pensar en los demás, se ven cegados por la codicia y reciben sin falta un castigo. En Japón los yokai aparecen con cierta frecuencia en este tipo de cuentos tradicionales de carácter didáctico. Hasta ese punto resultan una presencia familiar.

The Heavy Basket (New Forms of the Thirty-six Ghosts)
Tsukioka Yoshitoshi (1839 - 1892)
1892

New Forms of the Thirty-Six Ghosts (*Shinkei Sanjūrokkaisen*) is a series of yokai drawn by Tsukioka Yoshitoshi. The cruel, greedy old woman who cut the sparrow's tongue expects the basket to be filled with treasure, but when she opens it yokai spring out, frightening her so much her legs give way. Strange creatures spill out of the wicker basket to attack her. The basket itself is changing into a yokai: it has eyes. This subject of this work is a moral folktale in which a person blinded by greed to be heedless of others will always suffer the consequences of their misdeeds; in Japan yokai often feature in such cautionary tales. This shows how close the relationship has been between people and yokai.

21

髪切の奇談

El extraño relato del Kamikiri (corta-cabellos)
Utagawa Yoshifuji (1828-1887)
1868

La escena consiste en que un monstruo siniestro y completamente negro ataca a una mujer para devorarle los cabellos; avisados del incidente, unas cuantas personas corren al lugar de los hechos. Se cree que este es un *nishiki-e* que se basó en un suceso que realmente tuvo lugar y en la parte superior del dibujo se incluye un texto donde se describe la situación que se dio en aquel entonces. Según consta ahí, las mujeres de la ciudad de Edo que por la noche caminaban para acudir a los retretes, se veían atacadas por un yokai al que llamaban *kamikiri* (corta-cabelleras). El *kamikiri* es un yokai del que se habla en varias zonas del Japón pero, por lo que respecta a su apariencia, puede ser muy diversa y lo mismo hay casos en que se asemeja a la criatura aquí representada, como otros donde se presenta como un pequeño *tengu* o incluso como un insecto, haciendo acto de presencia en los rollos ilustrados de yokai u otros lugares. En los comienzos de la Era Meiji estuvo de moda realizar *nishiki-e* inspirados en las noticias que aparecían en la prensa.

The Strange Tale of the Kamikiri
Utagawa Yoshifuji (1828-1887)
1868

The eerie pitch-black *bakemono* attacking the woman is about to bite down on her hair. People come running, roused by the commotion; this is thought to be a *nishiki-e* of an actual incident, as an account of the circumstances is written at the top. According to this account, in the city of Edo, a woman walking down the hallway to the toilet in the middle of the night was said to be attacked by a yokai known as a *kamikiri* (lit. "hair cutter"). The *kamikiri* is a yokai traditional to various regions of Japan, who has many different forms, from monsters like the one depicted here to creatures that resemble insects or *tengu* children; *kamikiri* also appear in yokai picture scrolls. *Nishiki-e* based on newspaper articles were popular at the beginning of the Meiji period.

22

新板化物つくし

Nueva versión de "Monstruos a granel"
Utagawa Yoshiiku (1833-1904)
1853

Shinpan Bakemono Tsukushi
Utagawa Yoshiiku (1833-1904)
1853

23

新板おどけばけ物つくし

Nueva versión de "Monstruos cómicos a granel"
Hasegawa Konobu (fechas desconocidas)
Era Meiji, S. XIX al S. XX

Shinpan Odoke Bakemono Tsukushi
Hasegawa Konobu (dates unknown)
Meiji Period, 19-20th century

24

大新板ばけものず(づ)くし

Nueva versión a gran escala de "Monstruos a granel"
Era Meiji, S. XIX

Daishinpan Bakemono Zukushi
Meiji Period, 19th century

25

大新板化物飛廻双六

Nueva versión de Tablero de juego de dados *Sugoroku* con monstruos
Era Meiji, S. XIX al S. XX

26

El juego conocido como *sugoroku*, consistente en echar los dados y avanzar en un tablero el número exacto de casillas que éstos marquen, era un entretenimiento muy popular entre los niños. Dentro de los temas que venían dibujados en los tableros de *sugoroku* había, por ejemplo, los de escenas de historias famosas, pero también pueden encontrarse de tanto en tanto aquellos que utilizan *yōkai* como motivo. El *sugoroku* aquí expuesto tiene a los *yōkai* como tema pero, dentro de esta variante, se centra en aquellos *yōkai* nacidos a partir de utensilios u otros objetos. De por sí, desde tiempos muy antiguos existía la creencia de que los objetos inanimados, que por tanto no son seres vivos, podían llegar a albergar un alma si pasaban demasiados años por ellos, y en esta obra podemos ver seres como el "cazillo", el "pañuelo", la "escoba" u otros por el estilo, que son utensilios próximos, al ser utilizados con frecuencia en nuestras actividades del día a día. La mayoría de los *yōkai* que están aquí retratados muestran un diseño original, realizado expresamente para este tablero de *sugoroku* y ofrecen un

aspecto muy entrañable. La obra nos sirve para advertir de qué manera iban apareciendo nuevos *yōkai* en escena.

Daishinpan Bakemono Tobimawari-Sugoroku

Meiji Period, 19-20th century

The board game *sugoroku*, in which one rolls the dice and advances only as far as the number of spots rolled, was a popular game for children. The themes depicted on *sugoroku* boards included famous tales; some used yokai. The theme of this *sugoroku* is yokai; in particular, the yokai of household objects. The belief that objects which were never living creatures may acquire their own spirits with the passage of years has been passed down since ancient times; here familiar objects used in daily life are represented, including a bucket, a hand towel, and a broom. The vast majority of the lovable yokai depicted here are original designs created for this *sugoroku*. The makings of new yokai can be spotted even in places like this.

27

からくりお化け行灯

Lámpara con dispositivo de monstruos
Utagawa Yoshifuji (1828-1887)
1868

Se trata de un producto de *yōkai* basado en ese instrumento para iluminar salones que era el *andon*. La tónica general del truco de estos objetos consistía en que, al abrir una de estas lámparas *andon* que se hallaban plegadas, aparecían diversos *yōkai*. Para fabricar estas lámparas, primero se dibujaban sobre una hoja de papel las partes de las que consistía el *andon*; luego se recortaban y se aplicaba cola sobre ellas para pegarlas de manera que se convirtieran en un cuerpo tridimensional. En la parte derecha de este *andon* podemos ver la llamada "tetera de la fortuna" y, en la izquierda, el *yōkai oiran* (cortesana); al parecer, el diseño de ambos *yōkai* fue realizado expresamente para esta obra. Se fabricaron varios tipos de *karakuri andon* (lámpara trucada) pero, como en todos los casos se partía de una única hoja de papel recortada, su tamaño siempre era más o menos el mismo.

Karakuri Obake Lantern

Utagawa Yoshifuji (1828-1887)
1868

Yokai merchandise in the form of a lantern to illuminate a traditional Japanese-style room (*zashiki*). The folded lantern is designed so that when it is opened, various yokai appear. Originally the parts of the lantern were cut out of a single sheet of paper and glued together. On the right side is a tea kettle (*bunbuku chagama*), and on the left is a courtesan yokai (*oiran*); both seem to have been designed especially for the lantern. Various kinds of *karakuri obake* lantern were created, but they are all approximately the same size, as they were all cut from a single sheet of paper.

28

お化けカード

Cartas de monstruos
Era Showa, S. XX

Obake Cards
Showa Period, 20th century

29

異形賀茂祭囃名古屋帯

Obi estilo Nagoya con motivos atípicos del Festival de Kamo
Periodo Edo en adelante, S. XIX al S. XX

El Festival de Kamo es uno de los festivales representativos de Kioto. Es gracias a esos carros tirados por bueyes o a la gente que desfila ataviada al estilo antiguo que se nos permite evocar los tiempos anteriores al *sogunado*, en los que gobernaba directamente el emperador. Dicho Festival ofrece unas escenas que han venido siendo recogidas con cierta frecuencia en los rollos ilustrados, llegando a nuestros tiempos alguno de estos en los

que son los *yōkai* los que forman esta procesión, por ejemplo, los llamados *Igyo Kamo matsuri emaki*. El *obi* (fajín) que vemos aquí ha tomado alguno de estos *yōkai* propios de los rollos ilustrados del *Igyo Kamo matsuri* y está confeccionado con gran detalle mediante imágenes bordadas. Podemos apreciar el mono que va subido en el sapo, el *yōkai* con un arco que acompaña a otro *yōkai* montado en un ciervo, etcétera. Este *obi* pertenece al llamado “estilo de Nagoya”, que tiene la mitad de la anchura ordinaria y lleva dibujada solo la parte que se ve cuando uno se lo ciñe.

Nagoya Obi with Atypical Kamo Festival Pattern

Edo Period or later, 19-20th century

Kamo Festival is a typical Kyoto festival, a procession of ox carts and traditional costume which evokes the Heian period: it has been documented in picture scrolls, and there is also a picture scroll of an atypical Kamo Festival held by *yokai*. This *obi* is decorated with selected *yokai* from the atypical Kamo Festival picture scroll, embroidered with great care. A monkey riding on a toad, and a *yokai* riding a deer followed by another shouldering a bow make an appearance. This is a Nagoya *obi* of one part half width: only the parts which are visible when it is tied have designs on them.

30 茨木童子図名古屋帯

Obi estilo Nagoya con motivos del Ogro-niño de Ibaraki

Periodo Edo en adelante, S. XIX al S. XX

Nagoya Obi with Ibaraki-dōji Pattern

Edo Period or later, 19-20th century

31 九尾の狐図刺子半纏

Chaquetilla acolchada tipo *hanten* con motivos de la zorra de las nueve colas

Periodo Edo en adelante, S. XIX al S. XX

Quilted *Hanten* with Nine-Tailed Fox Pattern

Edo Period or later, 19-20th century

32 土蜘蛛退治図刺子半纏

Chaquetilla acolchada tipo *hanten* con motivos de la victoria sobre la *Tsuchigumo*

Periodo Edo en adelante, S. XIX al S. XX

Quilted *Hanten* with *Tsuchigumo* Pattern

Edo Period or later, 19-20th century

33 化物団扇

Abanico con monstruos

Era Meiji en adelante, S. XIX al S. XX

Bakemono Flat Fans

Meiji Period or later, 19-20th century

34 鬼図小柄

Daga con motivos de demonios

Periodo Edo, S. XIX

Demon Knife Handle

Edo Period, 19th century

35 鬼図小柄

Daga con motivos de demonios

Periodo Edo, S. XIX

Los *yōkai* se extendieron hasta el punto de que, curiosamente, hicieron su aparición también en los utensilios de combate. Se llamaba *kozuka* a un tipo de espada corta, y en la parte del mango se le practicaban como decoración diversos tipos de dibujos. Dentro de éstos, hubo casos en que el motivo consistía en figuras de *yōkai*. En esta *kozuka*, está tallada en oro la escena en que el ogro conocido como Ibaraki-dōji se pierde en las tinieblas de los cielos tras recuperar el brazo que le habían cortado y en el se han reproducido con detallismo hasta los cabellos que se le yerguen contra el viento. Las *kozuka* constituían un soporte ideal para realizar obras de gran detallismo en un espacio reducido.

Demon Knife Handle

Edo Period, 19th century

Yokai show up in surprising places, such as on weaponry. A *kozuka* was a type of knife which had various types of decoration on the handle, among which *yokai* sometimes featured. This *kozuka* is engraved with the ogre Ibaraki-dōji fleeing into the dark sky with his own severed arm which he has stolen back, delicately rendered down to the individual strands of bristling hair. *Kozuka* are a medium suited to the creation of detailed works in a small space.

36 幽霊図鍔

Guarda de katana con diseño de espectros

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Ghost Sword Guard (*Tsuba*)

Edo Period, 18-19th century

37 轆轤首図鍔

Guarda de katana con diseño de *Rokurokubi* (Cuello que se alargue y encoge)

Periodo Edo en adelante, S. XIX

La guarda es un aparejo guerrero que tiene el papel de proteger la mano del filo cortante del enemigo y existen muchos tipos diferentes, tanto en su forma como en la manera en que están decoradas, llegando a recibir atención en calidad de objetos de arte. En esta guarda aparece grabado un *rokurokubi* que lleva una botellita de sake. El *yōkai* que abajo a la derecha se encuentra en actitud acechante para arrebatársela, parece ser un *kappa*. En la escena, el *rokurokubi* gira su largo cuello para vigilar los movimientos de ese *yōkai* similar a un *kappa*. Se cree que esta escena fue un diseño realizado específicamente para adornar esta guarda. El rostro del *rokurokubi* se ha recubierto con un baño de oro, por lo que resulta una imagen de *yōkai* con un gran impacto visual.

Rokurokubi Sword Guard (*Tsuba*)

Edo Period or later, 19th century

Sword guards (*tsuba*) were used to guard against an enemy's blade; they featured various kinds of designs, and were also recognized as works of art. This sword guard has a *rokurokubi* holding a sake bottle with liquor in it. The *yokai* on the lower right who is reaching out for that liquor appears to be a *kappa* (water imp). The *rokurokubi* has swivelled its long neck around to guard against the *kappa*-like *yokai*. This is thought to be an original design created for this sword guard. The *rokurokubi*'s entire head is gold plated, which adds impact.

38

河童図罽

Guarda de katana con diseño de kappa
Periodo Edo en adelante, S. XIX

Kappa Sword Guard (*Tsuba*)
Edo Period or later, 19th century

39

土蜘蛛図印籠

Cajita *inro* con motivos del monstruo araña Tsuchigumo
Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Tsuchigumo Inro
Edo Period, 18-19th century

40

舌切り雀図印籠

Cajita *inro* con motivos del cuento “El gorrión de la lengua cortada”
Periodo Edo en adelante, S. XIX
Los *inro* eran unas cajitas que se utilizaban para llevar consigo medicamentos o similares, y se dividían en una serie de compartimentos, por lo que eran unos recipientes muy útiles que permitían llevar por separado diferentes tipos de medicinas. En este *inro* puede distinguirse en dos lugares la marca de una línea horizontal por lo que era de un tipo que venía dividido en tres compartimentos y presenta un diseño basado en el cuento de *El gorrión de la lengua cortada*. En la parte anterior vienen dibujados los *yōkai* que se hallaban contenidos en el cesto de mimbre, mientras que la parte posterior contiene la imagen de la vieja que, espantada ante su aparición, se cubre el rostro. Los *inro* podían contener dibujados cualquier tipo de motivo, tales como personas, paisajes, animales, plantas, etcétera, y también pueden encontrarse algunos donde la imagen retratada consiste en *yōkai*. Se trataba de un objeto que se sujetaba con un cordel a los colgantes *netsuke* y el conjunto se llevaba atado al fajín *obi*, por lo que tanto en tanto se encuentran casos en los que el *inro* y el *netsuke* hacen juego escogiendo la misma temática.

Inro with Illustration from the Tale of the Tongue-Cut Sparrow
Edo Period or later, 19th century

Inro were small boxes for carrying medicine or other items; they were convenient containers which could be partitioned for carrying different types of medicine on one's person. This inro is of a type which could be divided into three, as you can see from the two horizontal lines, and its design represents the tale of the tongue-cut sparrow. On the front are the yokai springing out of the basket, and on the back is the old woman cowering in terror. Inro featured many different subjects, such as people, landscapes, animals, plants, and in some cases, yokai. As inro were carried tied to a netsuke on an obi sash, often the netsuke shared the same theme as the inro.

41

一つ目入道根付

Colgante con motivo del *Hitotsume nyudo* (monje de un solo ojo)
Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

One-eyed Priest Netsuke
Edo Period, 18-19th century

42

天狗根付

Colgante con motivo de *Tengu*
Periodo Edo, S. XIX

Tengu Netsuke
Edo Period, 19th century

43

鳥天狗根付

Colgante con motivos del *Tengu* cuervo
Periodo Edo, S. XIX

Crow *Tengu Netsuke*
Edo Period, 19th century

44

白蔵主根付

Colgante con motivo del monje Hakuzosu
Era Meiji en adelante, S. XX

Hakuzosu Netsuke
Meiji Period or later, 20th century

45

妖怪図瓶 (古伊万里)

Botella de porcelana con motivos de *yōkai* (estilo Imari antiguo)
Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX
En la superficie de la botella aparece a gran tamaño el rostro de un hombre con la cabellera totalmente revuelta. Su cuello es alargado como una serpiente y su forma es anormal, pero se desconoce de qué *yōkai* se trata. El *yōkai* representado transmite una imagen muy dinámica y se aprecia que el autor puso una gran energía en su pincel al retratarlo. Esta botella fue cocida en los hornos de porcelana de Imari (prefectura de Saga).

Yokai Bottle (Early Imari ware)
Edo Period, 18-19th century

A man's head with hair in disarray is drawn large on this bottle. This yokai has a strange appearance, with a neck stretching out like a snake, but it is not clear what kind it is. Painted with vigorous brush strokes filling the surface, it is dynamic and vibrant. The bottle is Imari-ware fired pottery (Saga Prefecture).

46

神戸人形

Muñeco de Kobe
Era Meiji en adelante, S. XX

Los llamados *Kobe ningyō* (muñecos de Kobe), tal y como indica su nombre, fueron fabricados en Kobe, y se dice que su producción se extendió porque constituían una mercancía de recuerdo muy popular para el público extranjero durante los años de la Era Meiji. En muchos casos, tenían un mecanismo que hacía que una parte del muñeco se moviese. Dentro de estos muñecos de Kobe, los hubo también de *yōkai*. En los muñecos aquí expuestos hay un mecanismo que hace que los ojos salten y luego vuelvan a su lugar. Junto con su ya de por sí anormal apariencia, constituyen un elemento adicional para dotarles de un aire siniestro.

Kobe Figurine
Meiji Period or later, 20th century

Kobe figurines were made in Kōbe as the name suggests; it is said that these spread as souvenirs for foreigners in the Meiji period. Most of them had a mechanism allowing part of the figurine to move. Some Kōbe figurines are yokai. The figurines are made so that their eyes can pop out and back in, creating an uncanny effect along with their strange forms.



32



23



15



46



37



08

Capítulo 2.

El mundo de los rollos ilustrados del Hyakki Yagyō

El rollo ilustrado (*emaki*) del *Hyakki Yagyō* (Desfile Nocturno de los Cien Demonios) que puede considerarse como la obra más representativa de los rollos ilustrados con temática *yōkai*, data del Periodo Muromachi y se le atribuye a Tosa Mitsunobu. Pertenece a la colección del templo Shinju-an, dependiente del templo budista Daitoku-ji y el contenido de sus ilustraciones es ampliamente conocido, habiendo servido de inspiración para muchas otras obras posteriores durante siglos. Dentro de estas variantes, las hay que reproducen fielmente el contenido del original y las hay que, por ejemplo, cambian el orden de aparición o la manera en que se agrupan estas criaturas. Por añadidura, especialmente durante el Periodo Edo, aparecen nuevos tipos de *emaki* derivados de los anteriores. Además, como muestra de cómo se iba difundiendo esta temática, también han llegado a nuestros días varios bocetos para los *Hyakki Yagyō*.

No son pocos los *yōkai* que aparecen en los rollos ilustrados del *Hyakki Yagyō* que, con el tiempo, encontramos también en los dibujos policromados *nishiki-e*, hasta el punto de que pueden verse algunos *nishiki-e* que han recibido una influencia directa de estos rollos ilustrados. Además, este tipo de *yōkai* no aparecen dibujados solamente en los *emaki*, *nishiki-e*, *hanpon*, o cualquier otro soporte en papel, sino que su difusión alcanzó a convertirles en parte del diseño de kimonos o piezas de cerámica.

Por su parte, durante el Periodo Edo se dibujan también otro tipo de rollos ilustrados con temática *yōkai* cuyos motivos son completamente distintos de los que aparecían en los rollos ilustrados del *Hyakki Yagyō* como los que se conservan en el templo Shinju-an. Sin embargo, como también puede deducirse por el hecho de que la mayoría de ellos fueran llamados de igual manera “*Hyakki Yagyō Emaki*”, acusan numerosas influencias de aquellos homólogos que venían siendo dibujados desde siglos atrás y pueden distinguirse en ellos varias corrientes estilísticas diferentes. Por otra parte, tampoco escasean los rollos ilustrados que, pese a no tener por nombre “*Hyakki Yagyō Emaki*”, incluyen escenas propias de este desfile nocturno de los cien demonios.

Esta es una sección donde se presenta el mundo de este tipo de rollos ilustrados del *Hyakki Yagyō*.

Chapter 2.

The World of the Night Parade of One Hundred Demons



The *Night Parade of One Hundred Demons (Hyakki Yagyō)* is the most notable yokai picture scroll: the well-known scroll of the Shinju-an sub-temple of Daitoku-ji attributed to Tosa Mitsunobu of the Muromachi period has been recreated over and over again for hundreds of years. There is a mix of faithful reproductions and versions in which the yokai have been reshuffled. In the Edo period, many offshoot types of picture scroll appeared. Creative development can also be seen in the numerous rough drafts for the *Night Parade of One Hundred Demons*.

The yokai of the *Night Parade of One Hundred Demons* picture scroll began to appear frequently in *nishiki-e* (colored woodblock prints) and other media, and some *nishiki-e* clearly show a direct influence. The “Night Parade” was not only depicted on the paper of picture scrolls, *nishiki-e* and printed books, but also expanded into designs for kimono and pottery.

Meanwhile, many yokai picture scrolls which were completely different from the Shinju-an’s *Night Parade of One Hundred Demons* were created in the Edo period: the fact that most of these used the name “Night Parade of One Hundred Demons” picture scroll is a reflection of its powerful status as a theme continually recreated since ancient times, like a vast river with many tributaries. Even yokai picture scrolls on different themes quite frequently use scenes from the *Night Parade of One Hundred Demons* picture scroll.

This section features the world of the *Night Parade of One Hundred Demons*.

Emakimono



Emakimono

En esta exposición presentamos un gran conjunto de rollos horizontales ilustrados o *emakimono* o *emaki* japoneses donde nos enfrentamos a un tipo de formato muy común en Asia Oriental. Estas obras se desenrollan siguiendo la dinámica lectora de los idiomas chino y japonés, de derecha a izquierda, y poseen un alto elemento de suspense al ir descubriendo el lector/espectador las imágenes que albergan en su interior. Este elemento es fundamental para entender muchas de las composiciones que pueden admirar en esta sala. Asimismo, se introduce un componente temporal y espacial al ir avanzando por las obras según vamos desenrollando la pieza. En los desfiles de demonios caminaremos con ellos, dejando nuestra mirada entretenerse con la infinidad de detalles que los *yōkai* poseen, y también nos marcharemos con la llegada de los rayos luminosos que ahuyentan la procesión. En otras piezas, la alternancia de texto e imagen proporciona al lector más herramientas para entender lo que se le presenta, frente a aquellas obras en las que tan sólo prima la imagen.

This part of the exhibition presents a large number of illustrated horizontal scrolls (*emakimono* or *emaki*), a common format used in East Asia. These scrolls are unrolled according to the direction for reading Chinese and Japanese which is from right to left and have a high element of suspense as the reader/viewer unrolls to discover the images inside. This element is fundamental for understanding many of the compositions that can be appreciated in this room. In addition, a temporary and spatial component is introduced as the scroll is being unrolled. In this presentation of the parade of demons, the viewer is invited to walk with them and marvel at the infinity of details possessed by the *yōkai*, before leaving the room with the arrival of rays of light that disperse the procession. In other pieces, the alternation of text and image provides the reader with more tools to understand what is presented, compared to works where only the image is concerned.

Rollo ilustrado del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Periodo Edo, S. XIX

En la actualidad, el rollo ilustrado más antiguo que se conserva del desfile nocturno de los demonios es aquel propiedad del templo budista de Kioto Daitoku-ji Shinju-an y que se atribuye al pincel de Tosa Mitsunobu. Los *yōkai* que se hallan dibujados en él constituyen uno de los tipos más populares y han venido reproduciéndose ampliamente en otros soportes a lo largo de los siglos. El *biwa* que se encuentra tocando un *koto*, el demonio rojo que está hurgando para abrir el baúl que encierra otras criaturas, la procesión de los *yōkai*, los *yōkai* que pululan dentro y fuera de un gran cesto y un largo etcétera son todos figuras bien conocidas; el rollo termina con el dibujo de una gigantesca bola de fuego ante la cual las criaturas se espantan y desperdigan. A lo largo de los siglos se han ido reproduciendo escenas similares, dando lugar a muchas variantes en las que a menudo se añadian nuevos *yōkai*.

Night Parade of One Hundred Demons Picture Scroll (*Hyakki Yagyō Emaki*)

Edo Period, 19th century

The most ancient surviving copy of the Night Parade of One Hundred Demons picture scroll is the Muromachi period work attributed to Tosa Mitsunobu which is in the possession of the Shinju-an sub-temple of Daitoku-ji Temple in Kyoto, and the pictures of *yōkai* it contained were reproduced widely as the most popular types. Well-known scenes unfold: a *biwa* pulling a *koto* along, a red ogre breaking open a Chinese-style chest (*karabitsu*) which has *yōkai* lurking inside it, a procession, a wicker box infested with *yōkai* and many more, ending with the scene of the *yōkai* scattering in fright at a huge fireball. As this scroll was recreated over and over again for hundreds of years, all sorts of versions sprung up: scenes changed their order and new *yōkai* were added.

Rollo ilustrado del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Periodo Edo, S. XIX

Night Parade of One Hundred Demons Picture Scroll

Edo Period, 19th century

Rollo ilustrado del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Night Parade of One Hundred Demons Picture Scroll

Edo Period, 18-19th century

Boceto del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Sketch for the Night Parade of One Hundred Demons

Edo Period, 18-19th century

Rollo ilustrado del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Se trata de un rollo ilustrado del Desfile Nocturno de los Cien Demonios de un tipo que mezcla *yōkai* del estilo de la obra propiedad del templo Shinju-an, como puedan ser el *yōkai*-balanza, el *yōkai*-tejedor o el *yōkai* que está sentado

junto al tendedero del que cuelga un ciervo, con otros de línea diferente. En algunas partes aparecen menciones al color que debe aplicarse y, en general, presenta tonalidades pálidas, por lo que es probable que se trate de un rollo ilustrado en la fase previa a su acabado.

Night Parade of One Hundred Demons Picture Scroll

Edo Period, 18-19th century

This type of picture scroll mixes *yōkai* from different kinds of Night Parade of One Hundred Demons picture scrolls, such as a *yōkai* swathed in cloth sitting in front of a kimono rack on which a deer hangs, a *yōkai* spinning thread, and a weighing *yōkai* from the Shinju-an-style scroll. The pale colors and the color-coding directions written in one part suggest that this picture scroll was one step away from completion.

Rollo ilustrado del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”, boceto

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Se conservan varios ejemplares de bocetos que sirvieron para realizar rollos ilustrados de *yōkai*, y la gran mayoría de ellos tienen como temática el desfile nocturno de los cien demonios. El boceto aquí mostrado es casi igual que el rollo etiquetado como “capítulo 51, *Hyakki Yagyō Emaki*” y en la parte superior consta el número de cada uno de los conjuntos de dibujos. El hecho de que haya una alta proporción de bocetos de rollos ilustrados cuya temática sea el Desfile Nocturno de los Cien Demonios es una prueba de la popularidad de la que gozaba esta variante de rollo ilustrado. Estos bocetos constituyen un material de estudio muy valioso, puesto que en ellos hay indicaciones sobre la coloración que debe aplicarse o los nombres de los *yōkai*, que son datos que no se encuentran en las obras ya finalizadas.

Sketch for the Night Parade of One Hundred Demons

Edo Period, 18-19th century

Some sketches for *yōkai* picture scrolls still remain; the majority of these are for the Night Parade of One Hundred Demons. This sketch is a similar type to the Night Parade of One Hundred Demons picture scroll 51, but has a number recorded in the upper part of each picture. The fact that most extant sketches are for the Night Parade of One Hundred Demons picture scrolls is proof of how widely the Night Parade theme spread. The information on color-coding and names of *yōkai* which may appear in sketches often may not remain in the finished work: this makes sketches a precious resource for research.

Rollo ilustrado del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Night Parade of One Hundred Demons Picture Scroll

Edo Period, 18-19th century

Rollo ilustrado del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Kano Enshin (?-1762)

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Aunque compartan el nombre general de *Hyakki Yagyō*, existen algunos casos de rollos ilustrados en los que los diseños de las criaturas son por completo diferentes de los que tradicionalmente iban pasando de generación en generación. La mayor parte de ellos son obras nacidas de ideas originales de los artistas que las crearon. También en el caso aquí expuesto puede advertirse que el diseño rebosa de una desbordante imaginación, y vemos una mano gigante que brota del fuego del hogar de un amplio salón haciendo un signo *mudra*, mientras que un gran rostro de mujer espía la escena entreabriendo uno de los paneles correderos; en derredor de este fuego del

hogar se ha reunido una serie de siniestros *yōkai*, como los nacidos de una palangana o de una silla de montar, y a ellos se suma el palanquin montado en una nube negra o aquellos otros con aspecto de guerreros en liza. Por contra, algunos como el *koto yōkai* o los que entran y salen del baúl, si que presentan una figura inspirada en los rollos ilustrados tradicionales.

Night Parade of One Hundred Demons Picture Scroll

Kano Enshin (?-1762)

Edo Period, 18-19th century

Even in the title Night Parade of One Hundred Demons, variants can be found which are entirely different from the traditional pattern which has been passed down. Most of these stem from the creativity of the artists. This picture scroll brims with originality: in one mysterious scene a giant hand emerges from the great hall's sunken hearth to make a symbolic gesture, at which a huge woman's face peeps out through the sliding screens which are slightly ajar, while a bathtub and a saddle yokai approach the hearth; in another a portable shrine rises among dark clouds while warrior-like figures fight. On the other hand, the *koto* and the yokai climbing in and out of the Chinese chest (*karabitsu*) are patterned on images from the traditional Night Parade of One Hundred Demons.

55

百鬼夜行絵巻

Rollo ilustrado del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Seihakusai Shunzan (fechas desconocidas)

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Night Parade of One Hundred Demons Picture Scroll

Seihakusai Shunzan (dates unknown)

Edo Period, 18-19th century

56

百鬼夜行絵巻

Rollo ilustrado del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Night Parade of One Hundred Demons Picture Scroll

Edo Period, 18-19th century

57

百鬼夜行絵巻

Rollo ilustrado del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Unkei (fechas desconocidas)

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Night Parade of One Hundred Demons Picture Scroll

Unkei (dates unknown)

Edo Period, 18-19th century

58

後鳥羽法皇の夢中に現われたる妖怪図

Imagen del *yōkai* que se apareció en sueños al Emperador retirado Go-Toba

Shusai (fechas desconocidas)

1865

Según cuentan, cuando el emperador retirado Go-Toba yacía afectado por una grave enfermedad, se le aparecieron unos *yōkai* en sueños y, al despertar, se encontró completamente sanado del mal que le aquejaba. El dibujo aquí expuesto representa a los *yōkai* que se le aparecieron en dicho sueño. Dentro de la impresionante serie de seis láminas continuadas de las que consta la obra, podemos encontrar desde animales como el elefante, aves, insectos o peces, hasta *yōkai* basados utensilios como el mortero y el carcaj, o en instrumentos como el *biwa* y el *koto*, con lo que toda la escena está cubierta con dibujos de *yōkai* de lo más variopintos. Dentro de estos, hay muchos

que constituyen presencias frecuentes en los rollos ilustrados del Desfile Nocturno de los Cien Demonios, por lo que la obra se podría calificar también como una muestra de las que se especializan en dicho tema, pero realizada en el estilo de los *nishiki-e*. La última de las seis escenas, en la que los *yōkai* huyen ante la llegada de la presencia budista, supone uno de los temas más originales que recoge este *nishiki-e*.

Yokai Appearing in a Dream to the Retired Emperor Go-Toba

Shusai (dates unknown)

1865

Retired Emperor Go-Toba was bedridden with a serious illness, when yokai appeared to him in a dream; when he awoke from the dream he was completely cured of his illness. This picture is a representation of the yokai which appeared in the dream. A diverse assortment fill the composition in powerful scenes set over six continuous panels: there are animals, including an elephant, birds, bugs, and fish; and objects of use including a mortar, a quiver, a *biwa* and a *koto*. Among them are many yokai from the Night Parade of One Hundred Demons picture scrolls; this could be classified as a *nishiki-e* Night Parade of One Hundred Demons. The last scene of yokai fleeing the appearance of Buddha is unique to this *nishiki-e*.

59

道化百物かたり

Triptico humorístico de “Las cien historias”.

1868

Doke Hyaku Monogatari

1868

60

百鬼夜行図着物

Kimono con motivos del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Periodo Edo en adelante, S. XIX al S. XX

Dentro de lo que son los *yōkai* habituales de los rollos ilustrados del Desfile Nocturno de los Cien Demonios, aquí se encuentran distribuidos con gran dinamismo criaturas como el demonio azul, que lleva un largo sable, el demonio rojo que embiste blandiendo ante sí una varilla sagrada o ese otro demonio que agita una bandera, entre otros. Los trazos que simulan una corriente de color negro que se han escogido como imagen de fondo tras los *yōkai* representan el mundo de las tinieblas. El hecho de que algunas figuras se repitan de manera idéntica se debe a que se trata de un kimono cuyo material de base ha sido teñido mediante moldes. Tratándose de algo tan caro como un kimono de seda tejido con estrias entrecruzadas (*chirimen*) y considerando además que el motivo ornamental consiste en *yōkai*, resulta difícil de creer que hubiera sido confeccionado para el uso cotidiano de la gente de a pie, pero lo cierto es que se desconoce quién lo encargó ni con qué propósito.

Kimono with Night Parade of One Hundred Demons Pattern

Edo Period or later, 19-20th century

A blue ogre shouldering a sword, a charging red ogre thrusting out a Shinto staff, an ogre raising a Buddhist banner and other energetic yokai from the Night Parade of One Hundred Demons picture scrolls are arranged here. The black flowing in the background represents dark night. The same pattern is repeated as the fabric dyed with the images has been made into a kimono. As this is a costly silk crepe kimono with a yokai pattern, it was probably not made for everyday wear by ordinary people, but it is not known who made it or for what purpose.

Kimono con motivos de *yōkai*

Periodo Edo en adelante, S. XIX

El diseño del dibujo consiste en un suelo lleno de hendiduras por las cuales los *yōkai* dejan asomar su figura y comienzan a campar a sus anchas por el interior de ese caserón que ha quedado desierto. Alguno de los *yōkai* que aparecen, como aquel que echa fuego y se cubre la cabeza con un *gotoku* (arandelas de metal con patas) ya eran conocidos desde tiempo atrás gracias a los rollos ilustrados del *Hyakki Yagyō* pero, por lo general, parece que todos los restantes fueron diseñados especialmente para este kimono. Puesto que la misma figura se repite de forma idéntica varias veces, puede determinarse que, para confeccionar este kimono, se ha utilizado una tela con un único tipo de hilo que luego ha sido teñido mediante el uso de moldes. Teniendo en cuenta que está tejido mediante un entramado de hilos de seda al modo *chirimen*, debía ser un kimono de precio elevado, pero no está claro quién lo hizo fabricar ni con qué propósito. Lo que sí puede decirse es que el hecho de que exista un kimono con este diseño, que es algo que lleva uno pegado al cuerpo, es una prueba importante de que, con el paso del tiempo, se modificó la percepción de los *yōkai*, ya que originalmente eran una presencia temida, con la cual convenía guardar distancias.

Kimono with Yokai Pattern

Edo Period or later, 19th century

Under the ruined floor, yokai run rampant as if they own the mansion in which people no longer dwell. Some ancient characters from the Night Parade of One Hundred Demons picture scrolls make an appearance, such as the yokai blowing on the fire with a trivet on its head, but most seem to have been designed for this kimono. The repetition of the same pattern shows how the dyed fabric was sewn into a kimono. This would have been an expensive kimono as the fabric is silk crepe, but it is not known who made it or for what purpose. In the first place, a kimono with a yokai pattern is of great significance, as proof that with time, the yokai who had led a feared, marginalized existence became comfortable enough to wear on one's person.

Plato con motivos del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Era Meiji en adelante, S. XX

Plate with Night Parade of One Hundred Demons Pattern

Meiji Period or later, 20th century

Cuenco de cerámica de Kioto con motivos de *yōkai*

Periodo Edo en adelante, S. XIX al S. XX

La superficie del cuenco está completamente ocupada por los dibujos de *yōkai*. El *yōkai* con apariencia de vieja que hay en la parte frontal está conteniendo con la mano izquierda al *yōkai* de un solo ojo. En la parte trasera hay un *yōkai* con tres ojos y, en todos los casos, los *yōkai* tienen manos con tres dedos, para subrayar que se trata de criaturas que no pertenecen a la especie humana. Los *yōkai* dibujados aquí no han sido vistos en los rollos ilustrados ni en los *nishiki-e*, y probablemente se trate de criaturas ideadas específicamente para este cuenco. Por la parte externa de la vajilla se hallan dibujados con gran delicadeza motivos florales. Aparte de cuencos como este, existen otros ejemplos muy diversos de cerámicas y porcelanas con dibujos de *yōkai*, como puedan ser platos, botellitas, floreros o muñecos pero, en todos los casos, se trata de objetos muy unidos a la vida cotidiana, lo cual permite apreciar hasta qué punto la cultura de los *yōkai* había calado entre el pueblo.

Kyoto-ware Ceramic Bowl with Yokai Pattern

Edo Period or later, 19-20th century

Yokai fill the surface of this bowl. The central figure which resembles an unearthly old woman is holding down a one-eyed yokai with her left hand. Behind her is a three-eyed yokai; all of them possess only three digits, which suggests a divergence from humans. The yokai depicted have not been found in any picture scrolls or *nishiki-e*, which probably means that they were created for this bowl. The floral pattern on the outside of the bowl completes the work meticulously. Yokai pottery can be found in many forms besides bowls, including dishes, sake bottles, flower vases, and figurines; these objects are all closely related to everyday life, which shows the pervasiveness of yokai culture.

Lámina de rezo (*nosatsu*) con motivos del “Desfile Nocturno de los Cien Demonios”

Era Meiji en adelante, S. XX

El *nosatsu* es una etiqueta de papel que pegan los peregrinos en las puertas o en las paredes de los templos budistas o sintoístas como recuerdo de su visita y, por lo general, en ella viene escrito el nombre de la persona, asociación o grupo que la confeccionó, conteniendo, además, un dibujo. Estos dibujos abordaban motivos muy variados y, entre ellos, puede encontrarse también alguno donde el tema escogido son los *yōkai*. En los *nosatsu* aquí expuestos, junto a las criaturas habituales de los rollos ilustrados del desfile nocturno de los cien demonios, pueden apreciarse otros *yōkai* procedentes de rollos ilustrados de un tipo diferente pero, en cualquier caso, sus figuras han sido adaptadas para ajustarse al *nosatsu* como soporte. Además, en algún caso también aparecen *yōkai* de diseño original, como por ejemplo la lámpara de piedra o el tonel de sake.

Nosatsu (votive cards) Featuring Night Parade of One Hundred Demons
Meiji Period or later, 20th century

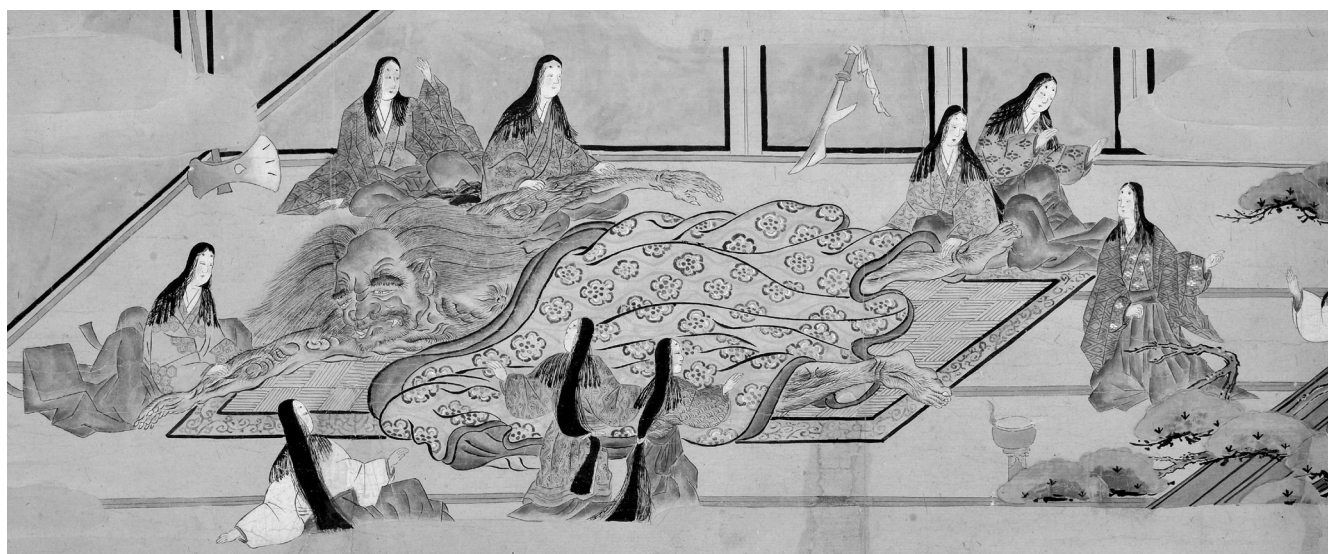
Nosatsu are strips of paper offered to commemorate visits to shrines or temples, which are pasted by visitors to the gates or the shrine building itself; they may have pictures on them and the name of the person or group who made them. A huge variety of designs are created, among which yokai-themed *nosatsu* can be found. These *nosatsu* depict yokai from the Night Parade of One Hundred Demons as well as from other yokai picture scrolls; each one has been arranged for use on a *nosatsu*. Original creations like the lantern and the sake cask wrapped in rush mats also appear.



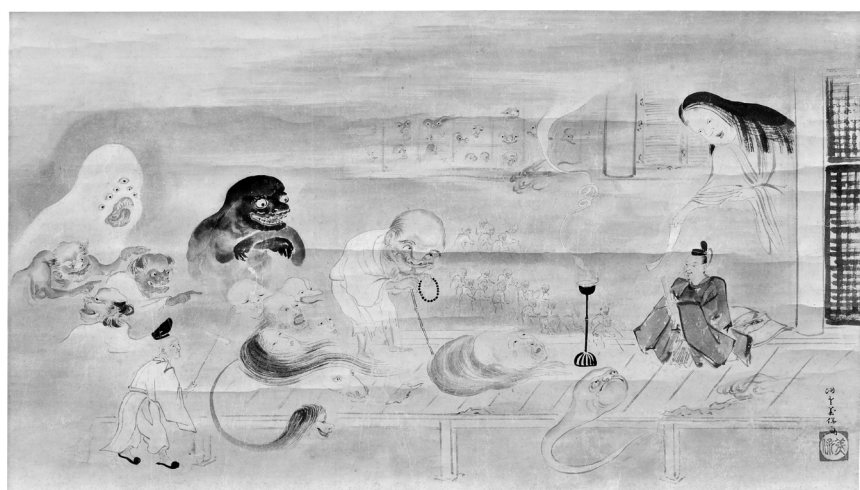
62



74



79



80



60

Capítulo 3.

La expansión del mundo de los rollos ilustrados

Chapter 3.

The Wider World of Yokai Picture Scrolls

Junto con la expansión que conoce la cultura *yōkai* durante el Periodo Edo, aparte de los rollos ilustrados sobre el *Hyakki Yagyō* surgen otros muchos tipos de rollos ilustrados. En razón de sus formas, en los últimos años estos *emaki* han llegado a ser clasificados en categorías como “Rollo Ilustrado Estilo Enciclopedia Ilustrada de *Yōkai*”, “Rollo Ilustrado Estilo las Cien Historias”, “Rollo Ilustrado con Desarrollo de Historieta”, etcétera.

Entrado ya el Periodo Edo, los libros en el estilo de enciclopedia ilustrada que aparecen clasificando peces, mamíferos, plantas y demás variedades conocen una gran popularidad y los *yōkai* acusan también dicha influencia, por lo que se dibujan también rollos ilustrados en un estilo de enciclopedia ilustrada de *yōkai*, apareciendo una gran cantidad de estas criaturas, y asignándole a todas un nombre que se hace constar a su lado. Entre estos rollos ilustrados de *yōkai* con formato enciclopédico los hay que pueden contener decenas de criaturas y los hay que contienen apenas unos pocos, por lo que su variedad es inmensa. Si bien es cierto que muchos de estos *yōkai* pueden verse repetidos en rollos diferentes, los hay también que aparecen en una sola ocasión, por lo que, desde el punto de vista de un estudioso sobre los *yōkai*, constituyen ejemplares de gran valor.

Por su parte, desarrollándose de una forma sincronizada con el éxito de las antologías de cuentos cortos de temática sobrenatural que se publicaban sin descanso bajo el título de “Las cien historias” (*Hyaku monogatari*), se producen también unos rollos ilustrados de temática *yōkai* que recogen mediante dibujos una serie de breves episodios en el estilo de “las cien historias”. Además, también se dibujan algunos rollos ilustrados de *yōkai* en un estilo de breves historietas que resulta muy accesible y popular. Dentro de estos últimos, los hay también de carácter cómico, como aquel en la que se derrota a los *yōkai* mediante una ventosidad y, en general, todos contribuyen a mostrar de qué manera los *yōkai* se expandieron por el mundo de los rollos ilustrados del Periodo Edo.

Esta es una sección donde se presenta el mundo de este tipo de rollos ilustrados de *yōkai*.



Along with the expansion of yokai culture in the Edo period, as well as various other types of picture scroll other than the *Night Parade of One Hundred Demons* were produced. In recent years, these have been categorized into illustrated reference guides, anthologies of short stories like the *Hyaku Monogatari* (One Hundred Tales) and those which tell a single story.

During the Edo period, illustrated reference books which recorded and classified plants, animals, or fish gained wide popularity, and this led to the creation of yokai reference scrolls which named and depicted many different varieties. These ranged from those which recorded dozens of yokai to those which failed to reach double digits. There are many common yokai in these, but a few are only to be found on a single scroll and these are precious resources for research.

Similar to the *Hyaku Monogatari* books of short ghost stories, *Hyaku Monogatari* picture scrolls were developed, in which yokai tales were recorded with an accompanying picture. In addition, the popular scrolls which tell a single story were produced in great numbers, even covering the amusing theme of “fart battles,” which shows how far yokai diversified into the picture scrolls of the Edo period.

This section presents the world of yokai picture scrolls.

65

化物づくし絵巻

Rollo ilustrado de “Monstruos a granel” (*Bakemono-zukushi*)
 Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Bakemono-Zukushi Picture Scroll
 Edo Period, 18-19th century

66

化物づくし絵巻

Rollo ilustrado de “Monstruos a granel” (*Bakemono-zukushi*)
 Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX
 Se trata de uno de los tipos existentes de rollos ilustrados en los que se presenta una serie de *yōkai* al estilo de lo que sería un diccionario enciclopédico de estas criaturas. Se incluyen *yōkai* famosos, como el *Nurarihyon* o el *Nuppeppo*. En la mayoría de los rollos ilustrados de *yōkai* que toman este formato de diccionario enciclopédico, solamente vienen dibujados los *yōkai* y se prescinde del fondo, pero en el caso de este rollo ilustrado también se han incluido detalles en los que se nos cuenta en qué lugares suele aparecerse cada criatura, lo cual lo convierte en un documento muy valioso. El *Nurarihyon* aparece ataviado como un guerrero que se dispone a entrar en una casa a través del recibidor principal. Gracias al fondo, el espectador puede contemplar con la sensación de que se le está contando una historia.

Bakemono-Zukushi Picture Scroll
 Edo Period, 18-19th century

A type of illustrated reference guide scroll which introduces many different yokai. The well-known yokai *Nurarihyon* and *Nuppeppō* are also recorded. Almost all illustrated yokai reference guide scrolls show only the yokai themselves without any background, but in this scroll the background is drawn in detail; this is a precious resource in which we can see what kind of places yokai inhabit. *Nurarihyon* is shown in warrior garb, stepping up from the *genkan* into the house. Through the background, this work gives the observer a feeling of story.

67

化物絵巻

Rollo ilustrado de monstruos
 Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Bakemono Picture Scroll
 Edo Period, 18-19th century

68

お化け絵巻

Rollo ilustrado de monstruos
 Okajima Yojo (fechas desconocidas)
 Era Meiji, S. XIX al S. XX
 El presente rollo ilustrado pertenece a la categoría de los que van presentando los *yōkai* uno por uno a la manera de los diccionarios enciclopédicos y recoge doce clases de *yōkai* pero, en lugar de acogerse a los modelos ya establecidos de dibujo, el autor muestra una gran originalidad en sus diseños. La araña *tsuchigumo* que está con los ojos cerrados en el centro de su tela, o el *mikoshi nyudo* que tiene una mano posada en el biombo y asoma la cabeza por detrás, son figuras hasta entonces nunca vistas en otros rollos ilustrados. Aunque el hecho de recoger doce tipos de *yōkai* no supone de ningún modo una gran cantidad, se trata de un rollo ilustrado en el que la mano del artista ha trabajado con pericia y originalidad.

Obake Picture Scroll
 Okajima Yojo (dates unknown)
 Meiji Period, 19-20th century

This scroll is an illustrated reference guide which introduces yokai one by

one, with twelve types of yokai; these have been rendered original by the artist, diverging from the traditional compositions passed down as patterns. The *tsuchigumo* with eyes closed standing in the middle of a spider's web, the *mikoshi nyūdō* goblin sticking its head up from behind the folding screen it rests its hand on and others are not depicted in other picture scrolls. Twelve yokai is not a large number, but this is a unique yokai picture scroll with meticulous brushwork.

ばけもの絵巻

69

Rollo ilustrado de monstruos
 Era Meiji, S. XIX al S. XX

Bakemono Picture Scroll
 Meiji Period, 19-20th century

変化絵巻

70

Rollo ilustrado de transformaciones animales (*henge*)
 Periodo Edo, S. XVII al S. XVIII
 Este rollo ilustrado reproduce un suceso sobrenatural que tuvo lugar en la vivienda de un guerrero de alto rango, sita en la provincia de Tango (incluida en la actual demarcación de Kioto); consiste en que, debido a que intentaron expulsar de la casa a un zorro que se había instalado a vivir en su interior, éste provocó la aparición de una serie de *yōkai* y de fenómenos del tipo poltergeist. Vemos unas mujeres que se desmayan ante la sorprendente aparición de un gigantesco ciclope, otras que huyen por un pasillo del avance de un cangrejo varias veces mayor que una persona, y otros varios sucesos de corte sobrenatural reproducidos con detalle gracias al hábil pincel del artista. Dentro de lo que son los rollos ilustrados, algunas obras reproducen historias específicas de cada región y éste es uno de esos ejemplos.

Henge Picture Scroll
 Edo Period, 17-18th century

This picture scroll is a depiction of supernatural phenomena which occurred at the mansion of a samurai of Tango Province (Kyoto Prefecture); it shows how a fox who lived at the mansion was unsuccessfully driven off and in revenge the fox caused various yokai and poltergeist phenomena to occur. Numerous mysterious phenomena are depicted with delicate brush strokes; women swoon or are struck dumb by a giant one-eyed *bakemono*, and women in the hallway run away from a crab monster many times bigger than a human, among others. This scroll belongs to a type of picture scroll which records supernatural tales peculiar to a region.

狩人絵巻

71

Rollo ilustrado del cazador
 Kano Kyuho (fechas desconocidas)
 Periodo Edo, S. XVIII

Hunter Picture Scroll
 Kano Kyuho (dates unknown)
 Edo Period, 18th century

72

百物語絵巻

Rollo ilustrado de “Las cien historias” (*Hyaku Monogatari Emaki*)

Hayashi Kumataro (fechas desconocidas)

Era Meiji, S. XIX

Hundred Ghost Stories Picture Scroll (*Hyaku Monogatari Emaki*)

Hayashi Kumataro (dates unknown)

Meiji Period, 19th century

73

稲生物怪録絵巻

Rollo ilustrado de la experiencia del Sr. Ino con los fantasmas

Periodo Edo, S. XIX

Se trata de un rollo ilustrado que reproduce una historia acerca de *yōkai* que tuvo lugar en Miyoshi, perteneciente a la provincia de Bingo (la actual prefectura de Hiroshima). En la casa de un joven de dieciséis años llamado Ino Heitaro, durante treinta días tuvieron lugar una serie de fenómenos sobrenaturales que fueron recogidos a lo largo de los años en dibujos y en copias a través de rollos ilustrados y manuscritos, captando el interés de un gran número de personas en todo el país. La influencia de esta historia llegó hasta el punto de ser recogida en el campo de la novela y el *manga*. Se trata de una historia en la que se producen a diario en la casa fenómenos sobrenaturales tipo poltergeist, como bolas de arroz que salen volando, unos dedos adicionales que prolongan la propia mano o la aparición de una serie de rostros en los paneles corredizos, pese a lo cual el valeroso Heitaro no muestra ningún temor y así hasta que, finalmente, los *yōkai* se baten en retirada.

Ghost Experience of Mr. Ino Picture Scroll (*Ino Bukkai Roku Emaki*)

Edo Period, 19th century

Picture scroll depicting a tale of yokai reported in Miyoshi, Bingo Province (Hiroshima Prefecture). At the house of sixteen-year-old youth Ino Heitaro, a series of supernatural phenomena occurred over a period of thirty days; this story was passed down in the form of picture scrolls and copies, becoming part of the public consciousness to such a degree that it later surfaced in Japanese novels and *manga*. The story tells how supernatural phenomena occurred on a daily basis: the poltergeist levitating the straw bag, the appearance of the unearthly hand which sprouted extra fingers from its fingertips, the innumerable faces appearing in the sliding screen; finally the brave Heitaro, undaunted, put the yokai to flight.

74

二才絵巻

Rollo ilustrado de los dos mundos

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Nisai Picture Scroll

Edo Period, 18-19th century

75

神農鬼が島退治絵巻

Rollo ilustrado de la victoria de Shinno en las Isla de los Demonios

Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Shinno and the Vanquishing of the Yokai on the Mythical Island of Demons

Picture Scroll

Edo Period, 18-19th century

76

狐怪草紙絵巻

Rollo ilustrado de la historia de los zorros sobrenaturales

1895

Se trata de una procesión de alto rango, que acompaña al carro tirado por bueyes en el que la princesa se dirige a palacio. Se aprecian figuras que muestran cola de animal y sobre las cuales revolotean los fuegos fatuos propios de los zorros. La comitiva llega al palacio y tiene lugar un banquete entre los zorros de alto rango, pero con la salida del sol, éste toca a su fin. Las historias sobre las comitivas nupciales con ocasión de las bodas de los zorros eran muy famosas por todo el país y cualquiera las conocía, pero en esta ocasión se trata de una comitiva con ocasión de una fiesta entre zorros de alto rango y el autor sabe mostrar tan particular mundo.

Supernatural Foxes Picture Scroll (*Kokai Zoshi Emaki*)

1895

A noble procession follows the princess's oxcart towards the palace. Some foxes can be seen raising their tails with fox fire on them. The procession arrives at the palace and the banquet of the noble foxes is held but the morning sun brings the festivities to a close. Everyone knows the tale of the wedding procession of foxes which is told throughout Japan, but here the procession of noble foxes and the banquet expand on it with a unique twist.

77

付喪神絵巻

Rollo ilustrado de los *Tsukumogami*

Periodo Edo, S. XIX

Tsukumogami Picture Scroll

Edo Period, 19th century

78

蜘蛛退治巻物

Rollo de la victoria sobre la araña

Periodo Edo, S. XIX

Scroll of the Spider's Defeat (*Kumo Taiji Makimono*)

Edo Period, 19th century

79

大江山絵巻

Rollo ilustrado del Monte Oe

Takuma Yuzan (fechas desconocidas)

1748

La historia del valeroso general Minamoto no Yorimitsu que venció a Shuten-dōji, el ogro que actuaba de cabecilla de los demonios del monte Oe, era una de esas gestas heroicas tan famosas que cualquier persona del Periodo Edo conocía y fue representada a menudo en los rollos ilustrados. La obra aquí expuesta es uno de esos ejemplos y en ella vemos a Yorimitsu y sus fieles seguidores penetrando en la morada de Shuten-dōji y, finalmente, le vencen cortando su cabeza para llevarla como trofeo para exhibir ante los que les recibirán en la capital a la vuelta de su victoria. Se han dibujado escenas como aquella en la que están bebiendo sake o en la que se vence a los seguidores del ogro, y la escena del climax es aquella en la que cortan la cabeza de ese Shuten-dōji adormilado por el sake, pese a lo cual la cabeza cortada intenta atacar a Yorimitsu.

Mount Oe Picture Scroll

Takuma Yuzan (dates unknown)

1748

The story of the defeat of the ogre chieftain Shuten-dōji who lived on Mount Ōe by fearless military commander Minamoto no Yorimitsu was a famous heroic exploit known to all in the Edo period and often depicted in picture scrolls. This picture scroll is one example of this, in which Yorimitsu and his retainers go to defeat the ogres at the mansion of Shuten-dōji, finally decapitate Shuten-dōji and make their triumphant return to the town. The scene of the drinking party and the scene of the defeat of

Shuten-dōji's followers are depicted; the climactic scene is the decapitation of the drunkenly slumbering Shuten-dōji, as his severed head attacks Yorimitsu and his friends.

80

百獣図

Imagen de las cien bestias
Dodo Yoshiyasu (fechas desconocidas)
Periodo Edo, S. XVIII al S. XIX

Horde of Beasts
Dodo Yoshiyasu (dates unknown)
Edo Period, 18-19th century

81

酒呑童子退治図

Imagen de la victoria sobre Shuten-dōji, el ogro borrachin
Periodo Edo en adelante, S. XIX al S. XX

The Defeat of Shuten-dōji, the drunkard ogre
Edo Period or later, 19-20th century

82

琵琶妖怪図

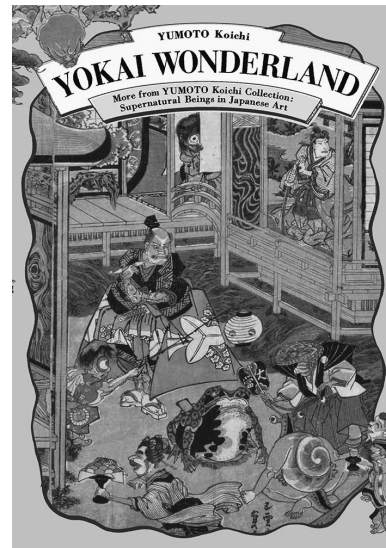
Imagen del *yōkai-biwa* (yokai-laud).
Tatehiko Suga (1878-1963)
Era Meiji en adelante, S. XIX al S. XX
El *biwa yōkai* es una presencia muy conocida gracias a los rollos ilustrados del Desfile Nocturno de los Cien Demonios, y en esta ocasión, hay una figura que, asustada al ver que se aparece un *biwa yōkai* tras otro, se cubre con un *futon*. Se cree que esta persona representa al propio autor del dibujo. En la parte superior, hay escrito un texto que dice: "el otro día tuve una experiencia terrible y pasé mucho miedo", por lo que es posible que se trate de una obra dibujada por el autor tras haber tenido una pesadilla en la que era acosado por este tipo de *yōkai*.

Biwa Yokai
Tatehiko Suga (1878-1963)
Meiji Period or later, 19-20th century
Biwa yokai are familiar characters from the Night Parade of One Hundred Demons picture scrolls; here someone cowers in his *futon*, terrified by an onslaught of *biwa yokai*. The person depicted here is thought to be the artist himself; in the upper part the text "The other day was awful, it's so scary" is written, which implies that he created this work inspired by a nightmare about being attacked by *biwa*.

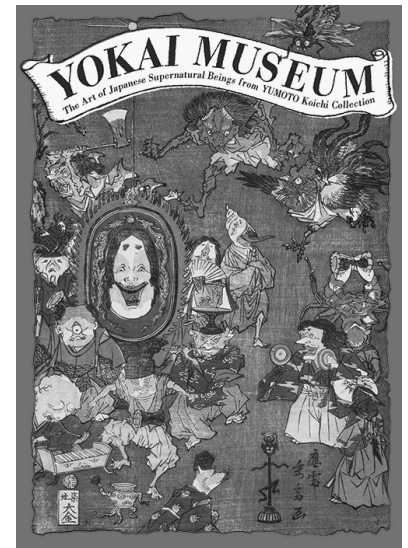
(Koichi YUMOTO)

Siguiendo la costumbre local, en los nombres japoneses que se citan junto a las obras, el apellido antecede al nombre.

Japanese names associated with the exhibited works are given in the traditional order with surname first.



ISBN : 978-4-7562-4973-9,
257×182mm, 256pages ,
Softbound, Japanese/English bilingual,
€36.00



ISBN : 978-4-7562-4337-9,
257×182mm, 288pages,
Softbound, Japanese/English bilingual,
€36.00 *will be back in stock in October.

The titles above are available at Panta Rhei book store.
Address: Hernán Cortés 7, 28004 Madrid, Spain
Tel: 91 319 89 02 Email: info@panta-rhei.es

Yōkai Wonderland.

La segunda entrega de la Colección Koichi YUMOTO, que sigue al volumen *Yōkai Museum*. A lo largo de sus páginas se presenta un amplio muestrario de los *yōkai* que han venido siendo representados desde tiempos tan antiguos como el Periodo Edo hasta la nostálgica Era Showa. Todo ello a lo largo de rollos ilustrados, dibujos para colgar, tablillas de plegarias, etiquetas de peregrinos, grabados de *ukiyo-e*, libritos impresos mediante moldes de madera, tallas, kimonos, chaquetillas bordadas, fajines obi, cajitas de medicamentos, colgantes, guardas de espada, dagas, pipas para tabaco, cerámicas, porcelanas, muñecos, dibujos cambiantes, barajas, tableros de juego, muñecos de Kobe, etiquetas y revistas. ¡Incluye más de 150 *yōkai* que se presentan por primera vez tras permanecer ocultos durante largos años!

Another private collection of Koichi YUMOTO, showcasing yokai art works from the Edo period to modern days and genres varying from paintings, wood block prints, scrolls, ceramics, kimonos, wooden sculptures, to magazines, children's toys, and board games. This book will be a valuable reference and source book for designers and illustrators.

Yōkai Museum.

¡Más de 400 ilustraciones! ¡Rollos ilustrados, láminas policromadas, libros impresos con moldes de madera, kimonos, fajines obi, colgantes y, además, vajillas, trucajes ópticos, aparejos militares y posters, formando un muestrario único rebosante de *yōkai*! Un volumen con el que se podrá degustar de una forma inédita hasta ahora de la expansión de la cultura *yōkai* como, por ejemplo, esa chaquetilla de los bomberos del Periodo Edo que, en su forro interior, muestra la figura teñida de una sonriente *yōkai*-araña *tsuchi-gumo*.

Yokai have been a common theme in Japanese art and still intrigue us because of their unique forms and mysterious behaviors. This book is a visual collection of art works on yokai. Most of the items featured in the book come from Koichi YUMOTO's personal collection which is the largest yokai collection in Japan.

PIE **PIE International**

2-32-4 Minami-Otsuka Toshima-ku Tokyo, 170-0005, JAPAN | www.pie.co.jp/english



150 Aniversario del Establecimiento de Relaciones
Diplomáticas entre Japón y España

The 150th Anniversary of Japan-Spain Diplomatic Relations

Yōkai: iconografía de lo fantástico.
El Desfile Nocturno de los Cien Demonios
como génesis de la imagen sobrenatural en Japón.

Yokai: Iconography of the Fantastical.
The Night Parade of One Hundred Demons
as the Source of Supernatural Imagery in Japan.

Esta exposición ha sido organizada por Fundación Japón
y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para conmemorar
el 150 Aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre Japón y España.

Lugar: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
17 de julio – 23 de septiembre de 2018

This exhibition is jointly organized by the Japan Foundation
and Real Academia de Bellas Artes de San Fernando to commemorate
the 150th anniversary of Japan-Spain diplomatic relations.

Venue: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
July 17–, September 23, 2018

Comisarios/Curators

Koichi YUMOTO

Daniel Sastre de la Vega/Universidad Autónoma de Madrid

Diseño de la exposición/Exhibition design

Schenk Hattori

Diseño gráfico/Graphic design

Mariko OKAZAKI

Traducción/Translation

Sharni Wilson

Daniel Aguilar

Eddy Y. L. Chang

Pamela Miki

Coordinadora/Coordinator

Keiko OZAKI

En colaboración con/In cooperation with

Miyoshi City



Patrocinado por/Supported by

Toshiba International Foundation

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Organizadores/Organizers

The Japan Foundation

Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando



Real Academia
de Bellas Artes
de San Fernando
rabasf.com



JAPANFOUNDATION

©2018 The Japan Foundation

Todos los derechos reservados./All rights reserved.