

源九郎判官義經

一色齋
宣画

George Șerban
Alexandru Constantin Chituță

SAMURAI

în arta Ukiyo-e/ in Ukyio-E art

Samurai

în arta Ukiyo-e

in Ukiyo-e Art

MINISTERUL CULTURII

ȘERBAN & ASOCIAȚII
SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI

TEATRUL NAȚIONAL
RADU STANCA SIBIU
FONDAT ÎN 1768

Catalog tipărit cu prilejul expoziției *Samurai. Legendele Japoniei*
Muzeul Național Brukenthal
Sibiu, 2024
colecția av. George Șerban
curator: dr. Alexandru Constantin Chituță

traducere: Emilia Hasmatuchi
corectură: Delia Voina
tehnoredactare catalog și copertă: dr. Alexandru Constantin Chituță

Editura Muzeului Național Brukenthal

ISBN 978-630-6520-49-7

Catalog tipărit cu sprijinul

George Șerban
Alexandru Constantin Chituță

Samurai în arta Ukiyo-e in Ukiyo-e Art

Editura Muzeului Național Brukenthal
Sibiu, 2024

Parteneriatul strategic semnat de România și Japonia este ilustrat în zona de cultură și artă, la modul strălucit, prin tot ceea ce au făcut, de-a lungul timpului, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și Teatrul Național „Radu Stanca” în dialog cu marile structuri ale artelor spectacolului din Japonia.

Ne bucurăm că ne alăturăm într-un proiect atât de frumos la aniversarea Zilei Majestății Sale Împăratul Japoniei, Muzeului Național Brukenthal, unul din marile muzee ale României și Europei. Suntem la a 17-a colaborare, iar această expoziție unică în peisajul cultural românesc ilustrează ceea ce înseamnă cu adevărat samuraiul în istoria Japoniei. Mulțumim organizatorilor pentru acest cadou minunat, oferit publicului și specialiștilor, dar mai ales iubitorilor de dialog între cele două culturi importante, română și japoneză. Mulțumim, de asemenea, colecționarului George Șerban, mare iubitor al culturii japoneze, care pune la dispoziție aceste stampe. Este un dialog cultural care a excelat la Sibiu de-a lungul timpului, în cadrul FITS, dar și în toate celelalte programe culturale și sociale. Menționăm înfrățirea Sibiului cu orașul Takayama, Programul de Voluntariat FITS, dar și schimburile de proiecte educaționale între Festival, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și universitățile din Japonia.

Transmitem Majestății Sale Împăratul Japoniei urările noastre de sănătate, bucurie și viață lungă! Transmitem urările noastre de bine tuturor reprezentanților Japoniei în România și tuturor partenerilor noștri!

Ne dorim să continuăm să naștem împreună proiecte importante pentru bucuria publicului, cel care este rațiunea noastră de a fi!

Constantin Chiriac

The strategic partnership signed by Romania and Japan is wonderfully illustrated in the field of culture and arts, through all that the Sibiu International Theatre Festival and „Radu Stanca” National Theatre have done over the years in dialogue with the main performing art structures in Japan.

We are delighted to join in such a beautiful project on the occasion of His Majesty the Emperor of Japan's birthday, to the Brukenthal National Museum, one of the greatest museums in Romania and Europe. This is our 17th collaboration and this unique exhibition in the Romanian cultural landscape illustrates what the samurai really means in Japanese history. We thank the organisers for this wonderful gift, offered to the public and specialists, but especially to the lovers of the dialogue between the two important cultures, Romanian and Japanese. We express our gratitude also to the collector George Şerban, a great lover of Japanese culture, who made these prints available. It is a cultural dialogue that has excelled in Sibiu over the years, within the framework of FITS, but also in all other cultural and social programmes. We mention the twinning between Sibiu and Takayama, the FITS Volunteer Programme, and the exchange of educational projects between the Festival, the „Lucian Blaga” University of Sibiu and the universities in Japan.

We send His Majesty the Emperor of Japan our best wishes for health, joy and long life! We also send our best wishes to all representatives of Japan in Romania and to all our partners! We wish to continue to create together important projects for the enjoyment of the public, which is our reason for being!

Constantin Chiriac

Proiectul expozițional de cunoaștere și de promovare a stampelor japoneze în România a fost început acum 5 ani fiind implicați 4 actori: Muzeul Național Brukenthal, colecția av. George Șerban, Ambasada Japoniei în România și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu - FITS. În acești ani, acest proiect ce însumează peste 30 de activități: expoziții, concursuri, lansări de album, spectacole a reușit să se impună ca cel mai important demers expozițional din România. Datorită colecției vaste a avocatului George Șerban s-au realizat și câteva premiere expoziționale: pentru prima dată în România a fost realizată o expoziție cu stampe din perioada Meiji, a fost realizată cea mai importantă expoziție de stampe japoneze ce acoperea toate temele, printre care și shunga și au fost realizate primele expoziții din Transilvania, la Sibiu, Cluj Napoca, Brașov și Bistrița, din Moldova, la Iași și Suceava, din Banat și Crișana la Timișoara și Oradea. De asemenea au fost expoziții nu doar în spațiile muzeale cât și la Castelul Cantacuzino, la ARCUB București și la Teatrul de Operă și Operetă „Nae Leonard” din Galați cu prilejul deschiderii stagiunii. În total peste 450.000 vizitatori s-au bucurat de aceste creații artistice care i-au uimit și i-au inspirat și pe marii artiști ai lumii cum ar fi van Gogh sau Monet.

Alături de această parte educativă și de promovare a artei stampe japoneze, acest proiect are și o puternică latură cultural-diplomatică. Atât la Sibiu cât și la București, Ziua Împăratului Japoniei a fost sărbătorită și prin expoziția de stampe japoneze.

Mulțumesc colecționarului George Șerban pentru deschidere și colaborare, Ambasadei Japoniei pentru colaborare și ES Sale domnului ambasador Hiroshi Ueda, a actualului ambasador Katae Takashi și domnului Constantin Chiriac, președintele FITS.

Aceste evenimente au avut și un sprijin consistent din partea JTI România și a doamnei director Gilda Lazăr pentru care îi mulțumim în chip deosebit.

Sperăm că și această nouă premieră expozițională în România, expoziția ce aduce în prim plan legendele Japoniei – Samuraii să bucure și să încânte publicul.

Alexandru Constantin Chituță

The exhibition project for the awareness and promotion of Japanese stamps in Romania was started 5 years ago and involves 4 actors: the Brukenthal National Museum, the av. George Șerban Collection, the Japanese Embassy in Romania and the Sibiu International Theatre Festival - FITS. During these years, this project, which includes more than 30 activities: exhibitions, competitions, albums, performances, has managed to establish itself as the most important exhibition project in Romania. Thanks to the vast collection of the lawyer George Șerban, several exhibitions were organised for the first time in Romania: the first exhibition of prints from the Meiji period, the most important exhibition of Japanese prints covering all themes, including shunga, and the first exhibitions in Transylvania were organized in Sibiu, Cluj Napoca and Bistrița, in Moldova, in Iași and Suceava, in Banat and Crișana, in Timișoara and Oradea. There were also exhibitions not only in museum spaces but also at the Cantacuzino Castle, at ARCUB Bucharest and at the Opera and Operetta Theatre “Nae Leonard” in Galați, on the opening of the season. In total, more than 450.000 visitors enjoyed these artistic creations that amazed and inspired even the great artists of the world such as van Gogh or Monet.

Alongside this educational and promotional part of the art of Japanese print, this project also has a strong cultural-diplomatic aspect. Both in Sibiu and in Bucharest, His Majesty the Emperor of Japan's Birthday was also celebrated with an exhibition of Japanese prints.

I would like to thank the art collector George Șerban for his openness and collaboration, to the Japanese Embassy for its cooperation and H.E. the Ambassador Hiroshi Ueda, the current Ambassador H.E. Katae Takashi and Mr. Constantin Chiriac, President of FITS.

These events have also had a consistent support from JTI Romania and Mrs. Gilda Lazăr, the director, for which we are especially grateful.

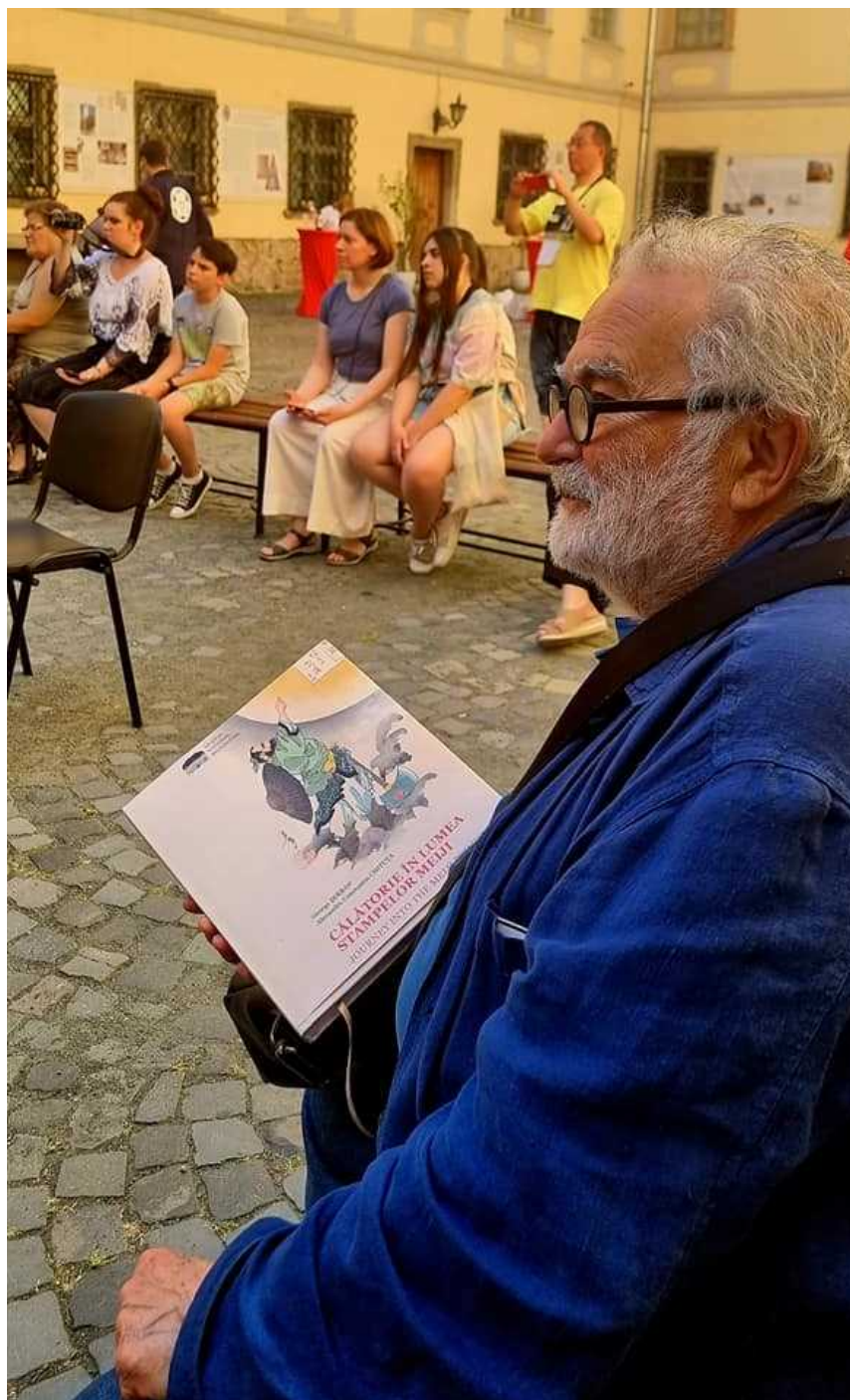
We hope that this new exhibition in Romania, the exhibition that brings to the forefront the legends of Japan - the Samurai - will bring joy and delight to the public.

Alexandru Constantin Chituță

De când au pășit europenii pe teritoriul Japoniei, la mijlocul sec. al XVI-lea, cultura japoneză i-a surprins atât prin etica puternic legată de codul *bushido*, cât și prin înclinațiile lor artistice: de la obiectele de ceramică ajunse în castele europene, la faimoasele stampe japoneze prezente în colecțiile unor artiști precum Van Gogh și Claude Monet, Edward Degas și mulți alții, la oglindiri ale esteticii minimaliste în casele de preerie ale lui Frank Lloyd Wright (1867-1959). Astfel, de când Japonia a participat, pentru prima dată, oficial, la expoziția din 1873, la Viena, continuă să fie un izvor continuu de inspirație și fascinație atât pentru artiști, cât și pentru colecționari.

Povestea Japoniei începe când zeul *Izanagi*, împreună cu sora sa *Izanami*, cu sulița sa cerească, decorată cu pietre prețioase, a străpuns marea întunecată. La ridicarea suliței, picăturile sărate care s-au scurs de pe armă au format insulele arhipelagului japonez. Așa au luat naștere cele 8 mari insule, 8 fiind cifra magică a japonezilor. Tot din ochiul stâng al lui *Izanagi* a fost creată zeița soarelui, *Amaterasu* care va fi strămoșul divin al familiei imperiale. Împăratul ia rolul de tată al poporului, țara constituindu-se ca o familie mare. Povestea primului împărat este învelită într-un mit. *Jimmu* este considerat ca fiind o figură legendară, descendent direct al zeiței soarelui, primul împărat ce a întemeiat dinastia imperială.

Așadar, până la momentul unificării provinciilor, împăratul avea sub puterea sa 66 de provincii și 592 de districte, însă din cauza acestei divizări de putere și a guvernatorilor de provincie care profitau de statutul înalt și reorientau veniturile către propriile buzunare, s-au ivit slăbiciunile acestui sistem administrativ și juridic, mai apoi, ca în epoca feudală, legea dominantă revine clanurilor.

Rezultatul acestui sistem a fost o decentralizare a puterii împăratului. Acesta avea sub autoritatea sa numai o pătrime din teritoriu, restul revenind celor 250 de domenii, fiecare cu un *daimyo* local. Deși erau vasali ai împăratului, *daimyo* își exercitau propriile viziuni autonome.

Japonia a cunoscut progresul odată cu primul contact cu lumea vestică atunci când un vas

八才	二才	九才	五才	六才	二才	三才	四才	五才	二才	七才	二才	三才	五才	二才	三才	五才	二才
寺岡平右門信行	佐藤右門七教兼	奥田貞右門行高	小寺幸右門登富	早見藤左門滿亮	千葉三郎兵衛憲	間 義兵衛光延	横川 三平宗利	三村次郎右門包常	岡島安右衛門常樹	前原治助宗房	千壽与五郎則休	貝賀矢左衛門友信	早野和助常成				
評	七	才	才	才	才	才	才	才	才	才	才	才	才				

portughez a ancorat pe coastă, armele de foc introduse schimbând obiceiurile militare. Comunicarea cu țări precum Olanda, Anglia și Spania a condus către o activitate de comerț prosperă ce a ajutat Japonia să treacă într-o perioadă pre-modernă. Introducerea armelor de foc a schimbat cursul activităților militare, în special într-o perioadă lungă de conflicte care au durat aproximativ un secol, reunite de 3 figuri importante ale acelor vremuri: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi și Tokugawa Ieyasu.

După 1603, când începe și Epoca EDO, 15 membri ai clanului Tokugawa au deținut rolul de shogun (puterea militară) și au condus Japonia 265 de ani (1603-1868). Această putere a reorganizat ierarhia în societatea japoneză în patru grupe mari, cu samuraili în frunte, urmași de agricultori, artizani și negustori. Această structură ierarhică era foarte strictă, superiorul având întotdeauna dreptate în față subordonatului. Sub shogunatul Tokugawa, Japonia a cunoscut o perioadă de pace și de o dezvoltare economică rapidă, ceea ce a dus la creșterea clasei de comercianți și a culturii Ukiyo-e.

Sfârșitul acestei perioade a avut loc odată cu reinstaurarea puterii Imperiale, numită și epoca Meiji, în anul 1868. Astfel, sub influențe occidentale, Japonia s-a transformat dintr-o societate feudală izolată într-o adevărată putere, noile idei restructurând întreaga organizare a societății și a vieții japoneze.

ISTORIA SAMURAILOR

Un țărm dominat de apă și munți ce nu sunt altceva decât vulcani în jurul cărora s-au creat ape termale, societatea japoneză are la bază o categorie de oameni care a fascinat civilizația europeană în primul rând din cauza loialității și devotamentului complet față de stăpân.

Bushido, codul samurailor, subliniază fidelitatea față de suveran și de familie. O astfel de loialitate se manifestă atunci când stăpânul murea, samuraiul realiza ritualul de sinucidere - seppuku - pentru a-l urma și a-l servi pe acesta în viața de apoi. Totodată, în cazul familiilor îndatoririle revin

The Tokugawa Shogunate, 1875

descendenților, această idee ducând mai departe la devotamentul față de împărat, părintele suprem. Celelalte reguli precizează stilul de viață pe care un samurai trebuie să-l ducă: luptători cu o onoare nepătată, stăpâni pe sine, oameni ce trăiesc o viață de o mare simplitate.

Samurarii, membri ai unei puternice caste militare din Japonia feudală, au început ca războinici înainte de a ajunge la putere, în secolul al XII-lea, odată cu începutul primei dictaturi militare a țării, cunoscută sub numele de shogunat.

Antrenați de la vârsta de 10 ani sau chiar mai devreme în abilități marțiale, samurarii luptau călare, în perioada medievală, folosind un arc dar și o sabie lungă, curbată, atunci când era necesar. Aveau și o a doua sabie, mai scurtă. Cei care purtau 2 săbii au fost considerați ca având un statut important.

Trebuie să menționăm aici un moment foarte important din istoria samurailor. În secolul al XII-lea, cele mai puternice două clanuri de proprietari de terenuri, Minamoto și Taira, s-au luptat unul împotriva celuilalt pentru controlul întregii țări. Din această luptă a ieșit victorios Minamoto Yoritomo. În anul 1192 s-a instituit un guvern militar iar Minamoto Yoritomo devine astfel primul shogun, el fiind și comandant militar suprem. Primul shogunat din istoria Japoniei, shogunatul Kamakura, a însemnat practic preluarea puterii de către clasa samurailor de la vechea aristocrație, punându-se bazele sistemului care va conduce Japonia timp de aproape șapte secole, până în 1868, când ultimul shogun a fost înlăturat și Împăratul Meiji a devenit adevăratul conducător politic al Japoniei.

De-a lungul deceniilor, alianțele s-au schimbat între daimyo și, fără o adevărată autoritate centralizată, Japonia a rămas un loc fragmentat în zeci de state independente, care se războiau în permanență pentru putere. În perioada shogunatului Ashikaga, (1333-1573), rolul samurailor este în creștere, fiind foarte căutați de baronii locali (*daimyo*) care, în lupta lor, nu mai respectau autoritatea shogunului.

În această perioadă haotică, trei generali puternici au ajuns în prim-plan în a doua jumătate a secolului al XVI-lea:

Oda Nobunaga (1534-1582)

Nobunaga a fost șeful clanului Odă și a început un război împotriva altor *daimyo* pentru a unifica Japonia, în anii 1560. Și-a câștigat poziția ca cel mai puternic *daimyo* răsturnând și dizolvând alte două shogunate. Domnia sa a fost remarcată pentru tacticile militare inovatoare, promovarea comerțului liber, reformele guvernului civil al Japoniei. Acesta era, de asemenea, cunoscut și pentru brutalitatea sa față de oricine refuza să cedeze cererilor sale. Nobunaga a fost ucis când servitorul său, Akechi Mitsuhide, l-a ținut în ambuscadă, în Kyoto, și l-a forțat să comită seppuku.

Toyotomi Hideyoshi (1537-1598)

Nobunaga a fost urmat de Toyotomi Hideyoshi, cunoscut și ca cel de-al doilea „mare unificator al Japoniei”.

După ce a răzbunat moartea lui Odă Nobunaga (în bătălia de la Yamazaki, Akechi Mitsuhide fiind ucis), Hideyoshi a devenit succesorul lui Nobunaga și toate teritoriile stăpânite de clanul Odă au intrat sub stăpânirea sa.

În anul 1585 a fost numit Kampaku (Regent Imperial) și a reușit

Moronobu, războinic fluturând sabia și călărind furios un cal pătat 1680

Războiul din Genpei din Japonia, 1180 – 1185

să cucerească și alte provincii, avându-l în subordinea sa și pe Tokugawa Ieyasu, cu care practic a reușit să încheie războiul de unificare a provinciilor Japoniei.

Tokugawa Ieyasu (1543-1616)

Acest conflict ce a avut loc între marii conducători de provincii s-a soldat, în final, cu numirea lui Tokugawa ca prim-ministru de către Împărat. În tot acest timp, samurailor erau forțați să trăiască în orașe fortificate, erau singurii cărora li se permitea să dețină și să poarte săbiile, erau plătiți cu orez de către *daimyo* sau lorzii feudali. Importanța lor a scăzut treptat de-a lungul perioadei Edo, ca urmare mulți samurai devenind birocrați, profesori sau artiști.

Perioada feudală a Japoniei s-a încheiat în 1868, iar clasa samurailor a fost desființată câțiva ani mai târziu.

SAMURAI ÎN ARTA UKIYO-E

Samurailor, viața acestora, luptele, armurile sunt un subiect foarte important în literatura și arta Ukiyo-e, în teatrul kabuki, și temă în expozițiile cu artă japoneză din întreaga lume.

Mai toți artiștii japonezi s-au aplecat asupra acestui subiect și au realizat stampe care azi sunt în colecțiile muzeelor sau căutate de colecționari.

Toyokuni I, Hokusai, Kuniyoshi, Hiroshige, Kunisada, Yoshitoshi și alți artiști japonezi le-au dedicat serii întregi samurailor, generalilor, eroilor Japoniei și au ilustrat, cu xilogravuri diverse, cărți pe această temă.

Samurarii sunt înfățișați atât ca luptători experimentați și curajoși, cât și ca oameni educați, interesați de artă, poezie, filozofie.

În multe piese de teatru Kabuki, actorii jucau roluri de samurai în diferite ipostaze.

Un subiect important în această lume a samurailor, bazat pe fapte reale, petrecute la începutul secolului al XVIII-lea (cunoscut și sub numele de incidentul Ako, 1701-1704) este povestea celor 47 Ronini. Devenită cea mai populară piesă de teatru kabuki, cu trimitere la acest incident, a fost transpusă în mii de reprezentări și a ținut viu spiritul samurailor în lumea japoneză.

Artiștii Ukiyo-e le-au dedicat serii de xilogravuri (Hiroshige, Hokusai, Toyokuni I, Toyokuni III Kunisada, Kuniyoshi, Yoshitoshi), i-au portretizat, iar noi le-am dedicat un capitol în prezentul catalog.

Deși nu au fost create pentru mediul popular (aceasta fiind și dimensiunea artei Ukiyo-e), xilogravurile cu și despre samurai reprezintă un izvor de informații despre ei și lumea în care au trăit.

Stampele cu samurai, actori kabuki și curtezane împodobeau casele japonezilor în epoca Edo, fiind accesibile ca preț.

Utagawa HIROSHIGE II (1826 - 1869) *Saltul de opt bărci al lui Yoshitsune/Yoshitsune's Eight Boat Leap*, 1853

În prezenta expoziție avem expuse xilografuri Ukiyo-e din epoca Edo și Meiji, pictură japoneză pe mătase, statuete cu actori samurai și costume de samurai.

Sunt lucrări realizate de cei mai importanți artiști japonezi din perioadele Edo și Meiji și, majoritatea dintre ele, sunt expuse pentru prima dată în România.

Expoziția precum și acest album constituie darul nostru pentru sibieni, pentru vizitatorii Muzeului Național Brukenthal și rămâne încă o dovadă vie a frumuseții nepieritoare a stempelor japoneze.

Yoshikazu, Asahina Saburo Yoshihide

朝比奈三郎
義秀

朝比奈三郎
義秀

Listă artiști prezenți în expoziție:

Hishikawa MORONOBU (1618-1694)
Okumura MASANOBU (1686-1764)
Torii KIYONOBU (1664-1729)
Torii KIYOMASA II (1725-1785)
Torii KIYONAGA (1725-1815)
Torii KIYOSHIGE (1729-1762)
Isoda KORYUSAI (1735-1790)
Ippitsusai BUNCHO (activ 1765-1792)
Toshusai SHARAKU (activ 1794-1795)
Katsukawa SUNSHO (1726-1792)
Katshukawa SHUN"EI (1762-1819)
Utagawa TOYOKUNII (1769-1825)
Utagawa TOYOKUNIII (1777-1836)
Utagawa KUNIYASU (1794-1832)
Utagawa HIROSHIGE (1797-1859)
Utagawa HIROSHIGE II (1826-1869)
Utagawa TOYOKUNIII KUNISADA (1789-1865)
Utagawa KUNISADA II (1823-1880)
Utagawa YOSHITORA (activ 1840-1880)
Utagawa KUNIYOSHI (1797-1861)
Keisai EISEN (1790-1848)
Katsushika HOKUSAI (1760-1849)
Utagawa YOSHIKAZU (activ 1850-1870)
Utagawa YOSHIMORI (1830-1884)
Utagawa YOSHIKU (1833-1904)
Utagawa KUNITERU I (1808-1876)
Utagawa YOSHITSUYA (1822-1866)
Toyohara KUNICHIKA (1835-1900)
Toyohara CHIKANOBU (1838-1912)
Tsukioka YOSHITOSHI (1839-1892)
Utagawa KUNISADA III (1848-1920)
Utagawa TOYONOBU (1859-1886)
Migita TOSHIHIDE (1862-1925)
Mizuno TOSHIKATA (1862-1925)
Utagawa KOKUNIMASA (1874-1944)

Kuniyoshi, Takuma Genbanojo Morimasu

英勇傳

允守益

老千葉田辰家

烈火のおろく

をば戰場ふ

事色々や

赤川城

敵將と相討

助高軍

眼光失く

討死に

の本城に至

雪北庄へ

切られ間

分入兵糧

の葉とて

官郎勇臣

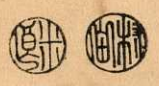
以者共宅間

守益勇と

衰て竟た

勇士とて

種員筆記

一帝齋
國共方画

灸

明の 間勢孫四郎

正辰

差の柄ハ
 心係兼て手痛きをよる死をあり
 皆置き置し変あれば討入の
 矢種の限り敵を射立
 取て戦ひける小座敷の庭あて
 合山りと問巴山と答(けり)ぬ
 知且(と)川と答(ぬ)合言
 必ひくく鎧を取延突かす
 主人の身の上心
 思ひくくと汝小
 旧(の)まのんと抜あつた
 上段下段秘術を
 衣過て雪ふたり泉水へ
 得たりと刀を振あげ
 既小斯(と)目へる死
 見(る)く(る)退取てひきこ
 胸元射通共痛手小
 横不切さらん切先
 乳の下まを切あがられ
 倒して死(す)り孫四郎も
 在(る)校(に)あ(る)雅(な)奥(の)庭(に)切(り)けり

一筆斎誌
 應雷

一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

Brief Overview of Japanese History

Since the Europeans stepped on the territory of Japan in the middle of the 16th century, the Japanese culture surprised them both with their ethics strongly linked to the bushido code, as well as with their artistic inclinations. From the ceramic objects that ended up in European castles, to the famous Japanese prints that are present in the collections of artists such as Van Gogh and Claude Monet, Edward Degas and many others, together with mirrors of minimalist aesthetics in the prairie houses of Frank Lloyd Wright (1867-1959). Thus, since Japan participated for the first time officially in an exhibition in 1873 in Vienna, it continues to be a constant source of inspiration and fascination for both artists and collectors.

The story of Japan begins when the god Izanagi, together with his sister Izanami, pierced the dark sea with his sky spear decorated with precious stones. When the spear was raised, the salty drops that flowed from the weapon formed the islands of the Japanese archipelago. This is how the 8 large islands were born, 8 being the magic number of the Japanese. Also from Izanagi's left eye was created the sun goddess Amaterasu who will be the divine ancestor of the imperial family. The emperor takes the role of the father of the people, the country becoming like a big family. The story of the first emperor is wrapped in a myth. Jimmu is considered to be a legendary figure, direct descendant of the sun goddess, the first emperor who founded the imperial dynasty.

Before the unification of the provinces, the emperor wielded authority over 66 provinces and 592 districts. However, due to the decentralization of power and the exploitation by provincial governors who diverted income for personal gain, weaknesses emerged within the administrative and legal system. In this feudal era, the dominant legal authority shifted to the clans.

The result of this system was a decentralization of the emperor's power, thus he had under his authority only one quarter of the territory, the rest belonging to the 250 domains, each with a local daimyo. Although they were vassals of the emperor, they exercised their own autonomous visions.

Japan experienced progress through its first contact with the Western world when a Portuguese ship anchored on the coast, the introduced firearms changing military customs. Therefore, communication with countries such as the Netherlands, England and Spain led to a prosperous trade activity that helped Japan move into a pre-modern period. The introduction of firearms changed the course of military activities, especially in a long period of conflicts that lasted for about a century, only to be then reunited by 3 important figures of those times: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi and Tokugawa Ieyasu.

After 1603, when the EDO Era begins, 15 members of the Tokugawa clan held the role of shogun (military power), and ruled Japan for 265 years (1603-1868). This power reorganized the hierarchy in the Japanese society into four large groups, with the samurai at the head, followed by farmers, artisans and merchants. The hierarchical structure was exceptionally rigid, positioning the superior directly in front of the subordinate at all times. Under the Tokugawa shogunate, Japan experienced a period of peace and rapid economic development, which led to the growth of the merchant class and the Ukiyo-e culture.

This period ended with the restoration of Imperial power, also called the Meiji era, in 1868. Thus, under Western influences, Japan transformed from an isolated feudal society into a real power, the new ideas restructuring the entire organization of Japanese society and life.

The History of the Samurai

A country characterized by its abundant water and mountainous terrain, featuring volcanic landscapes with thermal waters, Japan's societal structure captivated European civilization primarily because of their complete loyalty and devotion to their master.

Bushido, the samurai code, underscores allegiance to both the sovereign and family. This loyalty is exemplified in instances where, upon the master's death, the samurai adhered to the ritual of suicide, seppuku, to continue serving them in the afterlife. Similarly, within families, these duties

pass down to descendants, fostering a deep devotion to the emperor, regarded as the supreme parent. Additional guidelines dictate the lifestyle a samurai must lead, emphasizing a simple existence for those with unblemished honor, who master self-discipline.

The life philosophy embraced by the samurai centred on the concept of enduring hardships for the benefit of others. This led to a simple lifestyle marked by detachment from material pursuits (not striving for wealth), consuming only one meal a day, finding contentment in what they had, and maintaining emotional control to prevent their feelings from reflecting on their faces.

The term "samurai" appears in the 10th century and designates a person who served in the military field. Even if the term samurai is very often used, surprisingly as all warriors were not samurai, neither were all samurai warriors. Although they were undoubtedly members of the military class, many samurai ended up being men of arts, calligraphy, poetry, the tea ceremony, being as skilled with the flute and brush as they were with the sword or the bow. They took over the habits of the aristocracy, becoming educated people with a strong spiritual side, so that they and their families began to be recognized and appreciated.

The Samurai, members of a powerful military caste in feudal Japan, began as warriors before rising to power in the 12th century with the start of the country's first military dictatorship known as the shogunate.

Trained from the age of 10 or even earlier in martial skills, the samurai fought on horseback during the early medieval period, using primarily a bow, but also a curved longsword when necessary. They also had a second, shorter sword. Those who carried 2 swords were considered to have an important status.

We must mention here a very important moment in the history of the samurai. In the 12th century, the two most powerful landowning clans, the Minamoto and the Taira, fought against each other for control of the entire country. Minamoto Yoritomo emerged victorious from this fight. In 1192, a

military government was established and Minamoto Yoritomo thus became the first shogun, being also the supreme military commander. The first shogunate in the history of Japan, the Kamakura shogunate, practically meant the takeover of power by the samurai class from the old aristocracy, laying the foundations of the system that would rule Japan for almost seven centuries, until 1868, when the last shogun was removed and the Emperor Meiji became the real political leader of Japan.

Over the decades, alliances shifted between the daimyo, and without a true centralized authority, Japan remained a fragmented place into dozens of independent states that constantly vied for power.

During the Ashikaga shogunate period (1333-1573), the influence of the samurai escalated, becoming highly sought after by local barons (daimyo) who, in their conflicts, disregarded the authority of the shogun. Amidst this tumultuous era, three great generals emerged in the latter half of the 16th century: *Oda Nobunaga* (1534-1582),

Kita Busei, 1776-1856 Samurai 1839

Nobunaga was the head of the very powerful Oda clan and launched a war against other daimyo to unify Japan in the 1560s. Nobunaga gained his position as the most powerful daimyo by overthrowing and dissolving two other shogunates. His reign was noted for innovative military tactics, promotion of free trade, reforms of Japan's civil government. He was also known for his brutality towards anyone who refused to give in to his demands. Nobunaga was killed when his servant Akechi Mitsuhide ambushed him in Kyoto and forced him to commit seppuku.

Toyotomi Hideyoshi (1537-1598)

Nobunaga was succeeded by Toyotomi Hideyoshi, also known as the second "great unifier of Japan".

After avenging the death of Oda Nobunaga, (in the battle of Yamazaki, Akechi Mitsuhide being killed), Hideyoshi became Nobunaga's successor and all the territories ruled by the Oda clan came under his control.

In 1585, he was appointed Kampaku (Imperial Regent), and managed to conquer other provinces, having under his command Tokugawa Ieyasu, with whom he practically managed to end the war of unification of the Japanese provinces.

Tokugawa Ieyasu (1543-1616).

This conflict took place between the great leaders of the provinces which finally resulted in the appointment of Tokugawa as prime minister by the emperor. During this time, samurai were forced to live in castle towns, were the only ones allowed to own and carry swords, and were paid in rice by the daimyo or feudal lords, their importance gradually declining throughout the Edo period. As a result, the importance of military skills declined, with many samurai becoming bureaucrats, teachers, or artists.

記英勇傳

尾州の大多春永

全清和源氏に於て駿遠兩州の
類る猛將として街道の大身なれば
耀き二万余騎の大軍を率いて
自國と打立東海道と押行

尾州の大多春永
を領する頃小勢と
の街小争戦をす
の依春永不意に
寄義基が本陣と
入るに今防戦
桶狭間の陣没なり
敗戦は兄様のアシ梨が
の処と一の説あり

一家略傳史

柳下亭

種員記

一勇齋
國士方画

矢

Japan's feudal era finally ended in 1868, and the samurai class was abolished a few years afterwards.

SAMURAI IN UKIYO-E ART

The life, battles, and armour of the samurai constitute a crucial theme in literature, ukiyo-e art, and kabuki theater. Japanese artists extensively explored this subject, creating prints that are now housed in museum collections and highly coveted by collectors worldwide.

Toyokuni I, Hokusai, Kuniyoshi, Hiroshige, Kunisada, Yoshitoshi and other Japanese artists, dedicated entire series to the samurai, generals, heroes of Japan and illustrated various books on this theme with woodcuts.

The samurai are depicted both as experienced and brave fighters, but also as educated people, interested in art, poetry, philosophy.

In many Kabuki plays, the actors played samurai roles in different poses.

An integral aspect of the samurai realm revolves around the real events of the early 18th century, notably the Ako incident (1701-1704), immortalized in the tale of the 47 Ronins. This narrative has become a centrepiece in kabuki theatre, inspiring numerous adaptations that have sustained the essence of samurai spirit in Japanese culture.

Ukiyo-e artists, including Hiroshige, Hokusai, Toyokuni I, Kuniyoshi, and Yoshitoshi, dedicated series of woodcuts to depict and honor these legendary figures. In this catalogue, a dedicated chapter delves into the artistic representation of the 47 Ronins.

While these woodcuts were not originally intended for popular consumption, typical in ukiyo-e art, they serve as valuable sources of information about the samurai and the world they inhabited.

Kuniyoshi, Inagawa Yoshimoto

Segawa Kikunojo în rolul Frumoasei Katsura și Bando Mitsugoro
Segawa Kikunojo as the Beauty Katsura and Bando Mitsugoro
1815

During the Edo era, stamps featuring samurai, kabuki actors, and courtesans adorned Japanese homes, providing an affordable yet culturally rich aesthetic.

In this exhibition we have ukiyo-e woodcuts from the Edo and Meiji eras, Japanese silk painting, statuettes with samurai actors and samurai costumes.

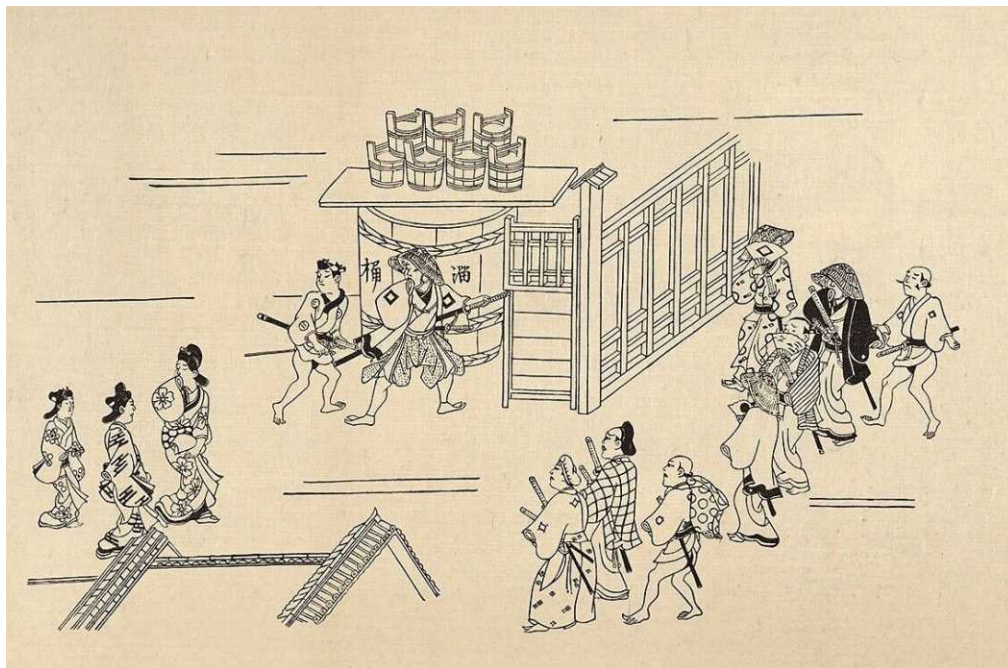
There are works made by the most important Japanese artists from the Edo and Meiji periods and most of them are exhibited for the first time in Romania.

The exhibition and this Album are our gift to the people of Sibiu, to the visitors of the Brukenthal National Museum and remain a living proof of the imperishable beauty of the Japanese prints.

A list of artist presented in this exhibition:

Hishikawa MORONOBU (1618-1694)
Okumura MASANOBU (1686-1764)
Torii KIYONOBU (1664-1729)
Torii KIYOMASA II (1725-1785)
Torii KIYONAGA (1725-1815)
Torii KIYOSHIGE (1729-1762)
Isoda KORYUSAI (1735-1790)
Ippitsusai BUNCHO (activ 1765-1792)
Toshusai SHARAKU (activ 1794-1795)
Katsukawa SUNSHO (1726-1792)
Katshukawa SHUN"EI (1762-1819)
Utagawa TOYOKUNI I (1769-1825)
Utagawa TOYOKUNI II (1777-1836)
Utagawa KUNIYASU (1794-1832)
Utagawa HIROSHIGE (1797-1859)
Utagawa HIROSHIGE II (1826-1869)
Utagawa TOYOKUNI III KUNISADA (1789-1865)
Utagawa KUNISADA II (1823-1880)
Utagawa YOSHITORA (activ 1840-1880)
Utagawa KUNIYOSHI (1797-1861)
Keisai EISEN (1790-1848)
Katsushika HOKUSAI (1760-1849)
Utagawa YOSHIKAZU (activ 1850-1870)
Utagawa YOSHIMORI (1830-1884)
Utagawa YOSHIKU (1833-1904)
Utagawa KUNITERU I (1808-1876)
Utagawa YOSHITSUYA (1822-1866)
Toyohara KUNICHIKA (1835-1900)
Toyohara CHIKANOBU (1838-1912)
Tsukioka YOSHITOSHI (1839-1892)
Utagawa KUNISADA III (1848-1920)
Utagawa TOYONOBU (1859-1886)
Migita TOSHIHIDE (1862-1925)
Mizuno TOSHIKATA (1862-1925)
Utagawa KOKUNIMASA (1874-1944)

1. Hishikawa MORONOBU (1618-1694)

Scene din Yoshiwara,
Scenes in the Yoshiwara
1680

Trei tineri samurai
Three young samurai
1680

Samurai și curtezană
Samurai and courtesane
1670

Îndrăgostiți și ierburi
de toamnă înflorite
Lovers and flowering
autumn grasses
1680

Samurai și curtezane
Ediție Goyo studio, 1915
Samurai and courtesane
Goyo studio edition, 1915

2. Okumura MASANOBU (1686-1764)

Yoshiwara Nichôme,

Doi bărbați mergând pe lângă o casă de odihnă
perioada Edo

Yoshiwara Nichôme, Two Men walking by a Rest house
Edo period

Ogura Sansozu
Ediția secolul XX
Ogura Sansozu
20th century edition

あけぼの
市川團十良

多居清信筆 鱗形屋振元

Actor Kabuki sub umbrelă
 Ediția din secolul XX
 Kabuki actor under the umbrella
 Ichikawa Danjuro.
 20th century edition

3. Torii KIYONOBU (1664-1729)

Portret kabuki din piesa Yanone (Capul de săgeată), actor
 Yanone, actor Ichikawa Danjuro.
 Ediția Meiji
 Kabuki portrait from the play Yanone
 (Arrowhead), actor Ichikawa Danjuro
 Meiji Era Edition

第

市川為八郎

鳥居清信筆

板

4. Torii KIYOMASU II (1725-1785)

Actorul Ichiukawa Danjuro II

Ediția secolul XX

Actor Ichiukawa Danjuro II

20th century edition

5. Torii KIYONAGA (1752 - 1815)

Eroul Asahina Saburo trage de armura lui Sogo Goro
The hero Asahina Saburo tugs at the armour of Sogo Goro
1782

Actori Kabuki
Ediția secolul XX
Kabuki actors
20th century edition

鳥居清重筆

6. Torii KIYOSHIGE

Samurai ținând în mână o tavă, 1760

Ediția Goyo din secolul XX

Samurai Clutching a Tray, 1760

Early 20th Century Goyo Studio

Ichikawa Ebizo II în Shibaraku
Ediția Goyo din secolul XX
Ichikawa Ebizo II in Shibaraku
20th Century edition

7. Isoda KORYUSAI (1735-1790)

Nobil și samurai
Nobleman and Samurai
Date, 1770

市川三郎左衛門

錦若

8. Ippitsusai BUNCHO (active 1765-1792)

Actorul Ichikawa Komazo
Serie: Cartea de imagini a fanilor scenei
Actor Ichikawa Komazo
Series: Fan's picture book of the scene
1770

Actorul Ichikawa Yaozo și Segawa Kikunojuro
Ca doi tineri îndrăgostiți
Actor Ichikawa Yaozo and Segawa Kikunojuro
As two young Lovers, 1895 edition

9. Toshusai SHARAKU (active 1794-1795)

Sakata Hangoro III și Ichikawa Yaozo III
Ediția secolul XX
Sakata Hangoro III and Ichikawa Yaozo III
20th century edition

Arashi Ryuzo I ca Ukiyo Matabei, 1794
Ediția secolul XX
Arashi Ryuzo I as Ukiyo Matabei
20th century edition

Samurai luptând cu demonii
Ediția secolul XX
Samurai Fighting Demons
20th century edition

東洲齋寫樂画

10. Katsukawa SUNSHO (1726-1793)

Bando Mitsugoro II ca Ishii Genzo, 1794
Ediția secolul XX
Bando Mitsugoro II as Ishii Genzo
20th century edition

Actorul Kabuki Nakamura Sukegoro
Kabuki Actor Nakamura Sukegoro
1770

Samurai furios (actor Kabuki)
Angry Samurai (Kabuki Actor)
1770

11. Utagawa TOYOKUNI I (1765-1825)

Samurai luptă cu gărzile
Samurai Fighting off Guards
1818

Trăgând-se obiul unei frumusețe
Tugging on a Beauty's Obi
1818

松本幸四郎

豊国画

豊国画

津鶴岩井宗若

坂田半五郎
鬼王薙刀

豊之國画

出

伊豆の源氏

友藏
浅尾

坂東
三津節

三國重
印

Samurai luptând cu săbii sub un prun
Samurai Fighting with Swords beneath a Plum Tree
1810

市川

團十郎

中魚團画甚

Ichikawa Danjuro în rolul unui samurai și Segawa Kikunojo în rolul unei curtezane
Ichikawa Danjuro as a Samurai and Segawa Kikunojo as a Courtesan
1818

Iwai Kumesaburo în rolul lui Ushiwaka, și Călugărul cu un evantai de pene
Iwai Kumesaburo as Ushiwaka, and Monk with a Feather Fan
1815

Actorii Segawa Rokō IV ca Kewaizaka no Shōshō
Actors Segawa Rokō IV as Kewaizaka no Shōshō

Ichikawa Danjuro ca samurai în haină de dragon
Ichikawa Danjuro as a samurai in a Dragon Coat
1818

市川團十郎 改色

市川團十郎

二本太刀之巻

豊國也

Ichikawa Danjuro VII as Hojo Tokigor
Ichikawa Danjuro VII as Hojo Tokigor
1810

Bando Mitsugoro III ca Matsuomaru
Bando Mitsugoro III as Matsuomaru
1819

Sawamura Gennosuke în rolul unui samurai cu o sabie
Sawamura Gennosuke as a Samurai with a Sword
1820

12. Utagawa TOYOKUNI II (1777-1836)

Amenințarea unei frumuseți

Threatening a Beauty

1824

五五所

坂東三津五郎

まきほの故ごどなれまア
うりをはけくまんせう
やりのおんれ

うーんまーんまーんまーん
や

けふもわらわらわら
そまーんまーんまーん
んさうおんまーん
のあがまーん

うーんまーんまーんまーん
このおんれ
のんごたひの人
おんまーんまーん
うーんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

おんまーんまーんまーん
うーんまーんまーん
おんまーんまーん
おんまーんまーん

一純齋

豊重臣

一純齋

豊重臣

Actor Kabuki
Kabuki Actor
1820

多我十良子公
澤村源之助

豊國画三

13. Utagawa KUNIYASU (1800-1830)

Scenă din Futatsu Chocho Kuruwa Nikki
Scene from Futatsu Chocho Kuruwa Nikki
1824

Frumoasa nefericită și samurarii furioși
Unhappy Beauty and Angry Samurai
1820

全梅丸屋今由
市川鯉十

國

Segawa Kikunojo in rolul Frumoasei Katsura și Bando Mitsugoro
 Segawa Kikunojo as the Beauty Katsura and Bando Mitsugoro
 1815

15. Utagawa HIROSHIGE II (1826 - 1869)

Saltul de opt bărci al lui Yoshitsune
Yoshitsune's Eight Boat Leap
1853

源九郎判官義經

一
出齋
重
宣
画

辻安

教經

一生齋
重宜画

辻安

16. Toyokuni III Kunisada (1789-1865)

Scena camerei de bambus
The Bamboo Room scene

仲の井
岩井
榮三郎

改園
岩井
守四郎

秀子代
岩井
榮子松

海舟
團自

Nemuritor bătând o frumusețe
Immortal Beating a Beauty
1853

Scenă din Kiichi Hogen
Scene from Kiichi Hogen
1838

鬼一法眼
中村歌右衛門

坂東三郎

上海其
國其也

貞國亭
印

Scena de la Date sod
Scene from Date sod
1830

Lupta împotriva unei frumuseți în zăpadă
Fighting a Beauty in the Snow

Povestea răzbunării lui Shiraishi,
The Revenge Story of Shiraishi,
1853

Ivai Kumesaburo ca Frumoasa și Ichikawa Danjuro
Ivai Kumesaburo as a Beauty and Ichikawa Danjuro

Doi cavaleri de rând
Two Chivalrous Commoner
1852

Matsuomaru și Copilul alarmat
Matsuomaru and Alarmed Child
1857

松王丸

百勝丸ねむ

千

豊前 倉

Lupte de stradă
Street Fighting
1847 - 1852

大當

早内中

一寸徑多備

市川三好

香蝶楼

豊島屋

Ichikawa Danjuro în rolul lui Kyusho, de fapt Inaba Kozo, și Sekawa Kikunojo în rolul gheișei Omitsu
Ichikawa Danjuro as Kyusho, Actually Inaba Kozo, and Sekawa Kikunojo as the Geisha Omitsu
1818

Nakamura Shikan în rolul lui Mihonotani Kunitoshi și Ichikawa Ebizo în rolul lui Kazusa Kagekiyo.
Nakamura Shikan as Mihonotani Kunitoshi and Ichikawa Ebizo as Kazusa Kagekiyo
1833

Nakamura Shikan in the role of Hanaregoma Chokichi and Segawa Kikunojo in the role of Nuregami Chogoro.
 Nakamura Shikan as Hanaregoma Chokichi and Segawa Kikunojo as Nuregami Chogoro
 1840

瀬川長五郎

瀬川策之丞

上原守
國貞入包

瀬川長五郎
 策之丞に
 ようて
 ぶて
 ます
 のぢや
 モウ
 るてい
 毎のまぬ
 さまのけの
 わくものよ
 かのつづいふに
 となれし後の
 耳と目と舌と
 さぶらのあしきせやく
 たりやちれはるるてい
 肉のあさなひもつやるとす
 あぢぢぢぢぢぢぢぢぢぢぢ
 ぢぢぢぢぢぢぢぢぢぢぢぢぢぢ
 ぢぢぢぢぢぢぢぢぢぢぢぢぢぢ

大當り

川歌右郎

澤村

源之助

五條亭
國貞画

川正板

Sawamura Gennosuke în rolul unui samurai cu o sabie
Sawamura Gennosuke as a Samurai with a Sword

Nakamura Fukusuke I ca Inuta Kobungo
Nakamura Fukusuke I as Inuta Kobungo
1857

Zobiki Ichikawa Ebizo V în rolul prințului Suzuku și Ichikawa Danjuro VIII Yamagami Gennai Saemon.
Zobiki Ichikawa Ebizo V as Prince Suzuku and Ichikawa Danjuro VIII Yamagami Gennai Saemon
1852

Bando Misoguro III
Bando Misoguro III
1827

Actorul Yakko sau servitorul
Actor Yakko or servant
1840

Nakamura Shikan ca Sato Tadanobu
Nakamura Shikan as Sato Tadanobu
1832

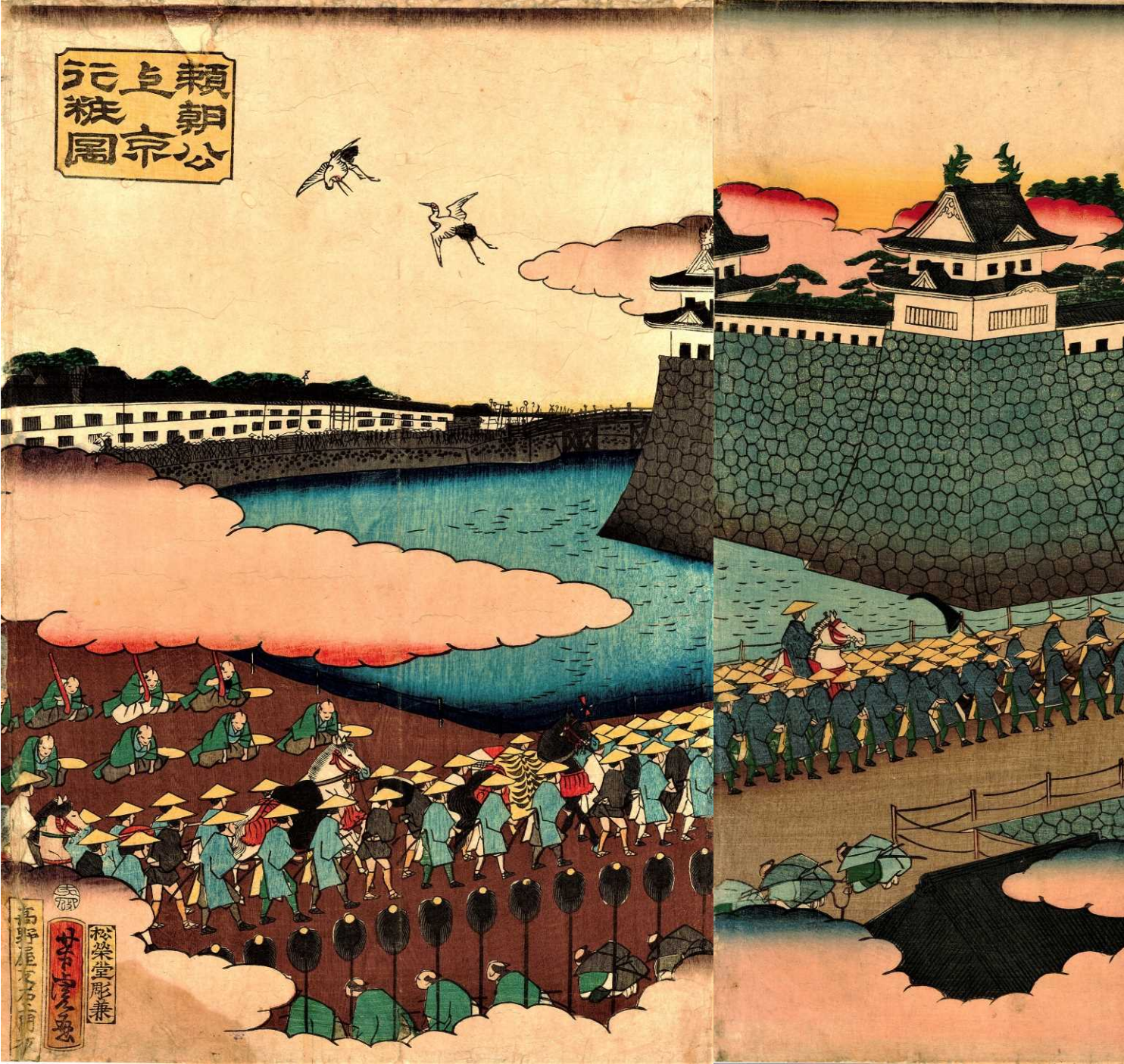

Segawa Kikunojo ca tânăr nobil
Segawa Kikunojo as a Young Nobleman
1830

17. Utagawa YOSHITORA (activ 1840-1880)

Cortegiul Lordului Yoritomo sosind la Kyoto, pentru a-și prezenta omagiile Împăratului
Lord Yoritomo's Entourage Arriving in Kyoto, to pay his respects to the Emperor
1863

Cucerirea provinciei Oshu de către Minamoto no Yoritomo în 1189
Minamoto no Yoritomo's Conquest of Oshu Province in 1189
1850

Castelul de la Ichi-no-Tani
The Castle at Ichi-no-Tani
1847 – 1852

奇永三年蒲冠者
 三河守範頼、右大將源
 頼朝卿小代も追手
 大將軍として平家の
 城廓一谷責せし
 藤戸の海城をのり
 諸士會合して軍評
 定分して八日壇の
 浦に向ひ平氏を討て
 出陣せ

南部重長
 村左衛門頼時
 加藤大光員
 宇野善清
 大井次郎清春
 山内三郎經俊
 尾形三郎維義
 中山四郎重政
 比企藤内朝宗
 土佐坊昌俊
 比企藤内朝宗
 武田兵衛有義
 佐々木源盛
 足利藏人義隆
 北条四郎時文
 多摩守源又文
 提原五郎重定
 提原五郎重定
 秋田城助頼延
 中村入道念濟
 石田判官為久
 横山右馬允時道
 狩野介持光
 藤谷四郎重國
 伊佐小次郎友政
 小土藤朝光
 梶原三郎景成
 一徳盛丹中
 天野藤内遠原
 中治五郎宗正
 佐野高
 小野寺種継
 大野大隆
 坂平次常季
 伊西小次郎教景
 大和初次郎義成
 伊藤五郎信光
 土屋源宗重
 長野三郎重清
 及合庄司重
 十兼介常胤
 板垣重信
 小笠原次郎長清
 提原三景時
 二藤源祐經

Războinici viteji și renumiți în marea bătălie de la Shizugatake
Valiant and Renowned Warriors at the Great Battle of Shizugatake
1865

双ヶ峯大合戦
勇士高名之圖

赤坂甚内

新屋所前

備

十市南之巻

爽

后藤長

近藤武市

Intrând în luptă
Charging into Battle
1860

地畑辰家直柴
 敵と競ひつゝ小吳越の思ひこほ
 小合戦を辰家へ其甥宅間
 久惣大将と辭ヶ峯ある
 奇ささるゝ小宅間元來大刀無双
 勇をまゝ大岩山あり赤川
 意の押奇自己直先の進を
 せらがり中て難巡るふ
 小勢

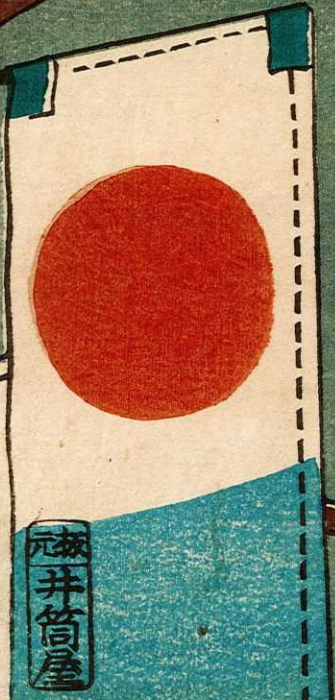
吉の濃州
 赤川討死の注進を聞と等々
 駒十三里と二時小乗つけ奇計と
 時久吉の旗本の勇士佐藤虎之助正清と始め七人の
 鎧先の功名後群ありとて是と辭ヶ峯七本鎧と稱せ
 りの北國勢はめの勝利引く久大敗軍とあり久大將

銳桐捨作
 品野軍平
 柿坂銀内

佐藤正清
 福柴石松

吉野尚徳

坂井筒屋

19. Utagawa KUNIYOSHI (1897-1861)

Yoshitsune și cei nouăsprezece șefi ai săi
Yoshitsune and His Nineteen Chief Retainers,
1845

義經十九臣

熊井太郎忠基

鎌田藤次光政

杉目小太郎行信

堀弥太郎遠基

鈴木三郎重清

駿河次郎清重

伊勢三郎義盛

佐藤三郎嗣信

常陸房海存

Sukeroku ii oferă o pipă lui Ikyu,
Sukeroku Offering a Pipe to Ikyu,
1850

Frumusețe Ascunzând un cuțit,
Beauty Hiding a Knife,
1849

因於六路七

樂人林田云平

一三番帝
國了廿万画

一三番帝
國了廿万画

清

Școala din sat
The Village School
1834

Scena munților Suzuka la Minakuchi și râul Noji Jewel la Kusatsu
The Scene of the Suzuka Mountains at Minakuchi and the Noji Jewel River at Kusatsu
1827

水口まじり山崎

草津のぢね玉川

重の井姫
山岩井糸三郎
尾上菊五郎

鬼霊窟

一勇斎
國芳画

一勇斎
國芳

Scenă din Iwao no Hana Nami no Shiraishi
Scene from Iwao no Hana Nami no Shiraishi
1842

Frații Soga înfruntă zece inamici deodată
The Soga [Brothers] Taking on Ten Enemies at Once
1858

Scenă din Fukujukai muryo denki
Scene from Fukujukai muryo denki
1847

Scenă din Hana ni Tori Sakigake Soga
Scene from Hana ni Tori Sakigake Soga
1832

Ninja și femeia bandi
Ninja and Female Bandit
1851

Ucenicul de la amanet amenințând un hoț
Pawnshop apprentice threatening a thief
1848

20. Utagawa YOSHIKAZU (1850 - 1870)

Samurai în luptă
Samurai in Battle
1858

Bătălia din Taiheiki
Battle from the Taiheiki
1856

Asahina Saburo Yoshihide
Asahina Saburo Yoshihide
1856

朝比奈三郎

義秀

21. Utagawa YOSHIMORI (1830-1884)

Cucerirea provinciei Oshu de către Lordul Minamoto no Yoshiie
Conquest of Oshu Province by Lord Minamoto no Yoshiie
1863

22. Utagawa YOSHIKU (1833-1904)

Cronica câștii lui Dan-no-ura
Chronicle of the Dan-no-ura Helmet
1863

Sukeroku ſi Rival Ikyu
Sukeroku and Rival Ikyu
1862

白玉
新東
市川

三
八

藤
田

十
七

十
郎

吉
言

世
長

新編 義経 三郎

芳後 魚

彫
子
之
肥

上
金

Dragon apărând într-o cascadă
Dragon Appearing in a Waterfall

Samurai la marginea unui șanț
Samurai at the Edge of a Moat

Samurai lângă găleți de apă
Samurai beside Water Buckets

太平記英勇傳

荒木攝津守村重

村重ハ公方の御味方として武勇世に
 許さし列持方公方信長に頼まじ
 大津瀬田小岩と築きしと信長
 光秀長秀ホトトは是と討せ自ら上洛
 去ぬの時村重藤孝と俱小逢坂不出迎
 請て摂津守とせん信長佩刀り
 饒頭と貫き村重が目先不出せ
 と悠然とて是と食を信長その
 膽力と賞し攝津守云々せり

弄丸亭有人記

朝霧楼 芳茂画

三 廣幸

Samurai cu un pachet legat de sabia
Samurai with a Bundle Tied to His Sword

23. Utagawa TOYOKUNI III KUNISADA (1786-1864)
Utagawa HIROSHIGE(1797-1859)

Serie: Cele cincizeci și trei de stații ale Tokaido de două pensule, 1854-1857

În aceasta serie de stampe, partea superioară este formată dintr-o vedere a Tokaido realizată de Hiroshige, iar în partea inferioară sunt reprezentate figuri mari realizate de Kunisada I (Toyokuni III) care ilustrează legende.

Series: The Fifty-three Stations of the Tokaido by Two Brushes, 1854-1857

In this series of prints, the upper part consists of a view of Tokaido by Hiroshige and the lower part shows large figures by Kunisada I (Toyokuni III) illustrating legends.

*Sakanoshita: Muntele care aruncă perii
și cele optzeci de prăpăstii*
*Sakanoshita: The Brush-discarding Mountain
and the Eighty Rapids*
1857

雙葉亭歌板三下

茅ヶ丘
八十八門
社
重市

時西

豊國堂

九久

Ishiyakushi - Sohitsu Gojusan Tsugi
Ichikawa Omezo in rolul lui Benkei
Ishiyakushi - Sohitsu Gojusan Tsugi
Ichikawa Omezo in the role of Benkei

八景師

信長

天 命

曲五國包

全九久

Mishima Intrarea în stația Mishima
Bando Shuka I ca Mishima no Osen
Mishima Entrance to Mishima Station
Bando Shuka I as Mishima no Osen

Kameyama: Matsumoto Koshiro V ca Akabori Mizuemon
Kameyama: Matsumoto Koshiro V as Akabori Mizuemon

MEIJI ERA

1. Utagawa YOSHITSUYA (1822-1866)

Serie: Cincizeci și patru de bătălii ale lui Hisago, 1864

Yoshitsuya a creat o serie de xilogravuri în 1864, înfățișând unele dintre isprăvile legendare ale generalului Toyotomi Hideyoshi și ale samurailor săi. Armata lui Hideyoshi a fost supranumită "Hisago", după stema generalului, iar pentru a evita cenzura, Hideyoshi este numit Mashiba, iar Oda Harunaga este de fapt celebrul Oda Nobunaga. Ediție din epoca Meiji publicată în 1891.

Series: Fifty-Four Battles of Hisago, 1864

Yoshitsuya created a series of woodcuts in 1864, featuring some of the legendary exploits of General Toyotomi Hideyoshi and his samurai. Hideyoshi's army was nicknamed "Hisago" after the general's coat of arms and to avoid censorship, Hideyoshi is called Mashiba and Oda Harunaga is actually the famous Oda Nobunaga. Meiji-era edition published in 1891.

*Moartea lui Inakawa Ujimoto în bătălia de la Okehazama
The Death of Inakawa Ujimoto at the Battle of Okehazama*

Umeshita și Konoshita
Umeshita and Konoshita

După o bătălie
After a Battle

Foc de tabără la o tabără
Bonfire at an Encampment

Bătălia de pe munte
Mountain Battle

Arderea proviziilor într-o peșteră
Burning Supplies in a Cave

Ascunzându-se într-o livadă de bambus
Hiding in a Bamboo Grove

În vizită la un pustnic
Paying a Visit to a Hermit

Prezentarea de gărzii lui Mashiba Hisayoshi în tabără
Presenting Gourds to Mashiba Hisayoshi in Camp

Bătălie de-a lungul unui țărm stâncos
Battle along a Rocky Shore

Shiba Katsuie sparge un borcan de apă
Shiba Katsuie Breaking a Water Jar

水子瓶
士
と

五十四場

千葉源六貞家

山

Strălucirea lanternelor asupra unui inamic
Shining Lanterns on an Enemy

Armata de atac deschizând poarta de ecluză în timpul asediului de la Castelul Inabayama
The Attacking Army Opening the Sluice Gate during the Siege of Inabayama Castle

Lupte cu Samurai
Samurai Wrestling

Samurai luptându-se sub pini
Samurai Battling under the Pines

2. Toyohara CHIKANOBU (1838-1912)

The Ballad of Ushiwakamaru and Joruri
Balada lui Ushiwakamaru și Joruri
1890

Plimbare cu barca sub clar de lună
Boating under the Moonligh
1890

Întâlnirea dușmanilor în Yoshiwara
Enemies meet in Yoshiwara
1885

Războinicii se ceartă, ediția Meiji
Warriors Quarrel, Meiji Era Edition

奥栄久吉
市川小太夫
市川春芝
市川春子
市川春子
市川春子

3. Toyohara KUNICHIKA (1835 – 1900)

Ichikawa Udanji as Koya Saihei
Ichikawa Udanji as Koya Saihei
1882

甲辰文左指
 小浮刑部反房
 市川
 右重次

應雲

豊原國周筆

國周
 豊原

明治十五年六月十七日御届
 出板人 豊原國周
 豊原國周
 豊原國周
 豊原國周

4. Utagawa KUNISADA III (1848-1920)

Serviciul memorial Meiji
Meiji memorial service
1890

明治度
一番目
毒宗春大佛供養

Actul de mijloc al piesei de succes Nebunia lui Ranpei
Middle Act of the Hit Play Ranpei's Madness
1899

明治座中幕蘭米物狂

香朝樓
曲五齋筆

香朝樓

5. Utagawa YOSHITORA (activ 1840-1880)

Shogunul Tokugawa Iyasu și nobilii
 Shogun Tokugawa Iyasu and Noblemen
 1875

八名將有司畧擄

○家康公
德川大納言源康忠御の
長男従一位右大臣征夷大
將軍海和守高院別當
源氏長者號東照大権現
聖贈正一位大臣
○義直
家康公の十男徳川右左
衛門正三位中納言高六十
万九千五百石在城尾加賀
知郡古屋代領主也
○頼宣
家康公の十一男徳川常
陸守大納言従一位西五十
五万五千石在城尾加賀
郡和歌山の領主也
○光圀
家康公の十二男徳川左
衛門正三位中納言頼房
の二男従二位中納言贈
従二位大納言隠岐守と
水戸黄門と号を高三
十五万石在城常州茂城
郡水戸の領主也
○容保
先世信州高遠城主保科
頼正忠正の孫後胤之松平
肥後守と云正四位下中將也
高十二万石在城奥羽會津
郡會津の領主也

○忠次
酒井左衛門尉と号を
高十四万石在居城羽加
庄内田川郡鶴岡領主也
○忠勝
本多左衛門忠直の孫
く本多平八郎忠尚の男
あり幼名平八郎後中務
大輔高五万石居城三河
額田郡岡崎の領主也
○康政
神原七郎右門長政の長
男あり従四位下從武部

遠山左門尉

松平伊豆守

永山
孟齋五

大岡越前守

石川八左門

堀織部正

松平肥後守

尾張大納言

徳川家康公

Shogunatul Tokugawa
 The Tokugawa shogunate
 1875

徳川家御代記

八皇五十六代

清和天皇六代

伊豫守源頼義長男

源義家

八幡太郎

陸奥守

義國

式部大輔
新田足利兩家祖

義重

新田大炊助
養老院殿上直

義季

徳河四郎

徳河四郎源義季十六代
贈大納言源廣忠郷長男

從二位右大臣 征夷大將軍

淳和昇學兩院別當源長者四

家康公

御曆十四年
御曆十七年

號 東照大権現宮
贈正一位大臣

秀忠公

御曆十年
御曆十七年

從五位左大臣近衛大將

家光公

御曆二十年
御曆四十年

正二位右大臣右近衛大將

家綱公

御曆三十五年
御曆四十年

永嶋玉齋舞画

6. Utagawa TOYONOBU (1859 - 1886)

Seria: Shinsen Taikōki Noua biografie a lui Toyotomi Hideyoshi, 1883

Seria ilustrează evenimente importante din viața lui Toyotomi Hideyoshi, care după moartea lui Oda Nobunaga a continuat procesul de unificare a provinciilor japoneze.

Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi și Tokugawa Ieyasu, sunt considerați marii unificatori ai Japoniei în secolul XVI.

De asemenea, Akechi Mitsuhide și Oda Nobunaga, apar reprezentați în lucrări.

Series: Shinsen Taikōki The New Biography of Toyotomi Hideyoshi, 1883

The series illustrates important events in the life of Toyotomi Hideyoshi, who after the death of Oda Nobunaga continued the process of unifying the Japanese provinces.

Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi and Tokugawa Ieyasu are considered the great unifiers of Japan in the 16th century.

Also Akechi Mitsuhide and Oda Nobunaga, appear in works.

*Hideyoshi și Shibata Katsuie
Hideyoshi and Shibata Katsuie*

Hideyoshi și vânătorii înfuriați
Hideyoshi and Angry Hunters
1883

Nobunaga lovindu-l pe Mitsuhide
Nobunaga Striking Mitsuhide

Războinici de luptă cad de pe o stâncă
Grappling Warriors Falling Over a Cliff

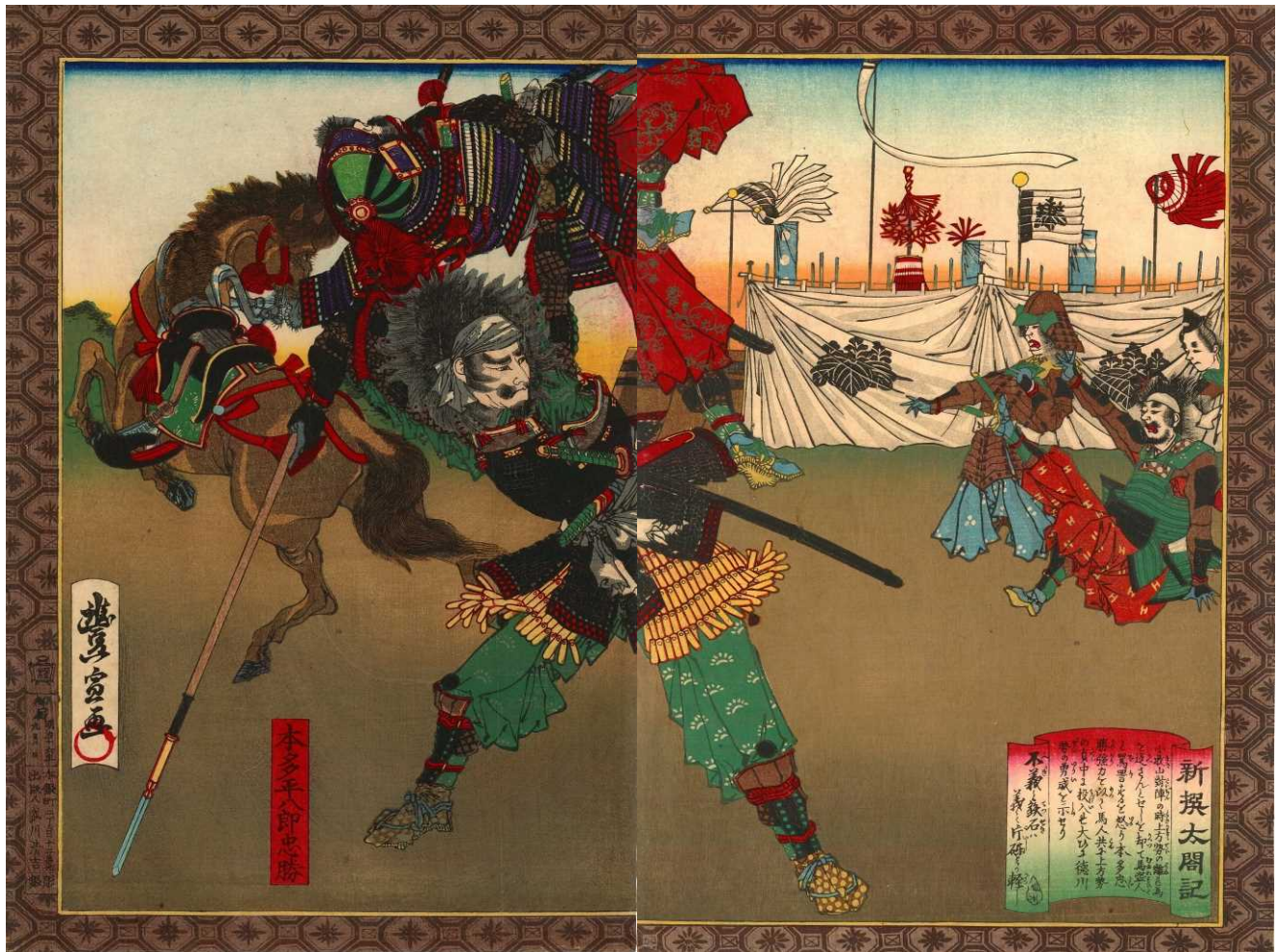
Arderea tămâiei la Daitoku-ji
Burning Incense at Daitoku-ji

Inundația de la Castelul Takamatsu
The Flooding of Takamatsu Castle

Descălecarea unui călăreț pe Muntele Komaki
Unseating a Rider at Mt. Komaki

Akechi Mitsuhide la Ogurisu
Akechi Mitsuhide at Ogurisu

Katagiri Sukesaku ſi Yashuhiko Goemon
Katagiri Sukesaku and Yashuhiko Goemon

7. Tsukioka YOSHITOSHI (1839-1892)

Seria: Personalități ale vremurilor recente,
Series: Personalities of Recent Times, 1886- 1888

Ichikawa Danjuro IX ca Benkei în Kanjincho
Ichikawa Danjuro IX as Benkei in Kanjinch
1887

録附號四十六百四第聞新とまや日五廿月四年一廿治明可認省信遷

近世人物誌

やまと新聞附録

伴林六郎光平
 伴林六郎光平、萬曆十号
 才初め僧侶なり、後髪を
 蓄はて和州解懸の里に住す
 ようて又群鳩僧と号す最も
 和歌を巧みせしが愛國の志
 深きを以て大和義舉
 み加はくしが既して天の川邊
 の陣敷に軍(津川郷)退
 び保せし時、相藩の兵來り
 襲ひしを光平翁を提げ
 少壯の士を混とれ、敵軍
 を赴らんとす此日恰も九月
 九日ありけき、戦軍今を盛り
 と谷陰に味滿たる菊の花
 を一本手折りて、かき
 出ると斯くおん口をさしける
 身をすてんかたの
 身なり
 大よみ

發行所 東京 東橋区 本町二丁目 遷信省可認
 やまと新聞社
 編輯 奥岡次二
 印刷 中野啓

伴林六郎
 國活

Doamna Kido Suikoin
 Lady Kido Suikoin
 1887

SERIA: O sută de aspecte ale Lunii

Această serie, considerată capodopera artistului, a fost realizată între 1885 și 1892 și cuprinde o sută de imagini.

Am selectat câteva lucrări în care samurarii sunt reprezentați în diferite ipostaze.

SERIES: One Hundred Aspects of the Moon

This series, considered the artist's masterpiece, was produced between 1885 and 1892 and consists of one hundred images.

We have selected some works in which samurai are represented in different poses.

Casia Tree Moon, 1886

Viziunea lăuntrică a Lunii
The Moon's Inner Vision
1885

Muntele Tobisu luna de la răsărit -Toda Hanbei Shigeyuki
Mount Tobisu dawn moon -Toda Hanbei Shigeyuki

Luna vârfului Shizu -Hideyoshi
Shizu Peak moon -Hideyoshi

Inamura Promotorymoon în zori de zi
Inamura Promotorymoon a daybreak

Patrula cu lună Saito Tosimitu
Moolight patrol - Saito Tosimitu

Luna lui Ogurusu în Yamashiro
The moon of Ogurusu in Yamashiro

Luna de la conacul Yamaki
The moon of Yamaki mansion

Luna Chikubushima Tsunemasa
Chikubushima moon Tsunemasa

8. Utagawa KOKUNIMASA (1874-1944)

Scenă la funeraliile lui Oda Nobunaga la templul Daitoku-ji din Nara. În centru, Toyotomi Hideyoshi îl ține în brațe pe tânărul fiu al lui Nobunaga și îl prezintă ca moștenitor celorlați doi fii (ai lui Nobunaga) și daimyoului Shibata Katsuei

Cei doi fii ai lui Nobunaga și daimyoul contestă pretențiile tânărului și reacționează cu furie, sărind în picioare, cu gurile deschise.

Scene at the funeral of Oda Nobunaga at Daitoku-ji temple in Nara. In the centre, Toyotomi Hideyoshi holds Nobunaga's young son and presents him as heir to his two other sons (Nobunaga's) and the daimyo Shibata Katsuei.

Nobunaga's two sons and the daimyo dispute the young man's claims and react angrily, jumping to their feet with their mouths open.

Provocarea lui Hideyoshi
Hideyoshi's Challenge
1896

9. Mizuno TOSHIKATA (1866-1908)

Kojima Takanori ingenucheat
Din Instruire în principile fundamentale ale succesului
Kojima Takanori kneeling
From Instruction in the Fundamentals of Success
1888

孫
養

天莫空勻殘
時非無范蠡

身方
李方

Minamoto no Yoshiie (1039-1106)
Pictat manual pe mătase
cu semnătura și sigiliul Meiho
Meiji Era

Minamoto no Yoshiie (1039-1106)
with signature and seal Meiho
Hand painted on silk
Meiji Era

Samurai
Pictat manual pe mătase
Ediție din epoca Meiji
Samurai- Hanging scroll
Hand painted on silk
Meiji Era edition

Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉, pergament japonez suspendat
Pictat manual pe mătase
Meiji

Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉, kakejiku kakemono hanging scroll
Hand painted on silk
Meiji Era

Samurai pe munte
Pictat manual pe mătase
Cu semnătură Yosai 容齋
Ediție din epoca Meiji
Samurai on the mountain
With signature Yosai 容齋
Hand painted on silk
Meiji Era edition

47 RONIN

47 DE RONINI

Termenul de ronin face referire la un samurai care și-a pierdut stăpânul. Faimoasa legendă a celor 47 de ronini a avut loc într-un moment important din istoria Japoniei, în anul 1702, când samuraiul a început să-și piardă locul social și economic în fața clasei negustorilor ce era într-o continuă creștere pe scară ierarhică socială.

Domnul din Ako, Asano Naganori se află într-o zi la castelul shogunului din Edo când a fost insultat de șeful de protocol, Kira Yoshinaka. Asano l-a atacat pe Kira, rănindu-l. Acest act care a provocat o ofensă capitală între zidurile castelului, l-a obligat de shogun să comită seppuku. Într-o lume în care samurarii rar mai luptau, actul de răzbunare fiind interzis, cei 47 de adepți ai săi samurai au jurat răzbunare pentru Asano în ciuda faptului că știa că vor suferi pedeapsa capitală, moartea.

Așteptându-se la o tentativă de răzbunare, Kira și-a întărit măsurile de securitate. Așteptând și plănuiind timp de doi ani, l-au atacat pe Kira, răzbunându-și stăpânul căzut. Roninii au fost pedepsiți pentru crima lor după multe dezbateri publice și li s-a oferit opțiunea de execuție sau seppuku. Roninii au fost îngropați lângă stăpânul lor la Templul Sengakuji, iar conform credinței japoneze continuă să-și servească stăpânul și în viață de apoi.

Artiștii japonezi s-au aplecat asupra acestei teme și au realizat xilogravuri cu imagini individuale, lupte, actori kabuki în rol de samurai, chiar și Shunga.

Această poveste de loialitate și devotament a inspirat o multitudine de reinterpretări în media, de la filme la lucrări scrise.

Menționăm aici și o lucrare importantă a lui Gheorghe Băgulescu 1939, ce prezintă viziunea unui colecționar de artă român asupra acestei teme a *sufletului japonez*. El a fost recunoscut și premiat cu Ordinul Tezaurul sacru clasa a III-a de către Împăratul Japoniei.

Ronin refers to a samurai who lost his master. The famous legend of the 47 ronins took place at a pivotal moment in the history of Japan, in the year 1702, when the samurai began to lose their social and economic place in front of the merchant class, which was in continuous growth on the social hierarchical scale.

The lord of Ako, Asano Naganori was one day at the shogun's castle in Edo when he was insulted by the shogun's chief of protocol, Kira Yoshinaka. Asano attacked Kira, wounding him but not fatally. This act that caused a capital offense within the walls of the castle, so he was forced by the shogun to commit seppuku. In a world where samurai rarely engaged in combat and revenge was strictly prohibited, 47 loyal followers swore to avenge Asano, fully aware that their actions would result in capital punishment—death.

Expecting an attempt at revenge, Kira strengthened his security measures and hired spies to report the activities of the Ako clan. Waiting and planning for two years, they attacked Kira, avenging their fallen master. The ronin were punished for their crime after much public debate, given the option of execution or seppuku. The ronins were buried next to their master at Sengakuji Temple and, according to the Japanese belief, continued to serve their master in the afterlife.

Japanese artists got inspired by this theme and made woodcuts with individual images, fights, kabuki actors in the role of samurai, even Shunga.

This story of complete loyalty and devotion has inspired a multitude of reinterpretations in the media, from movies to written works.

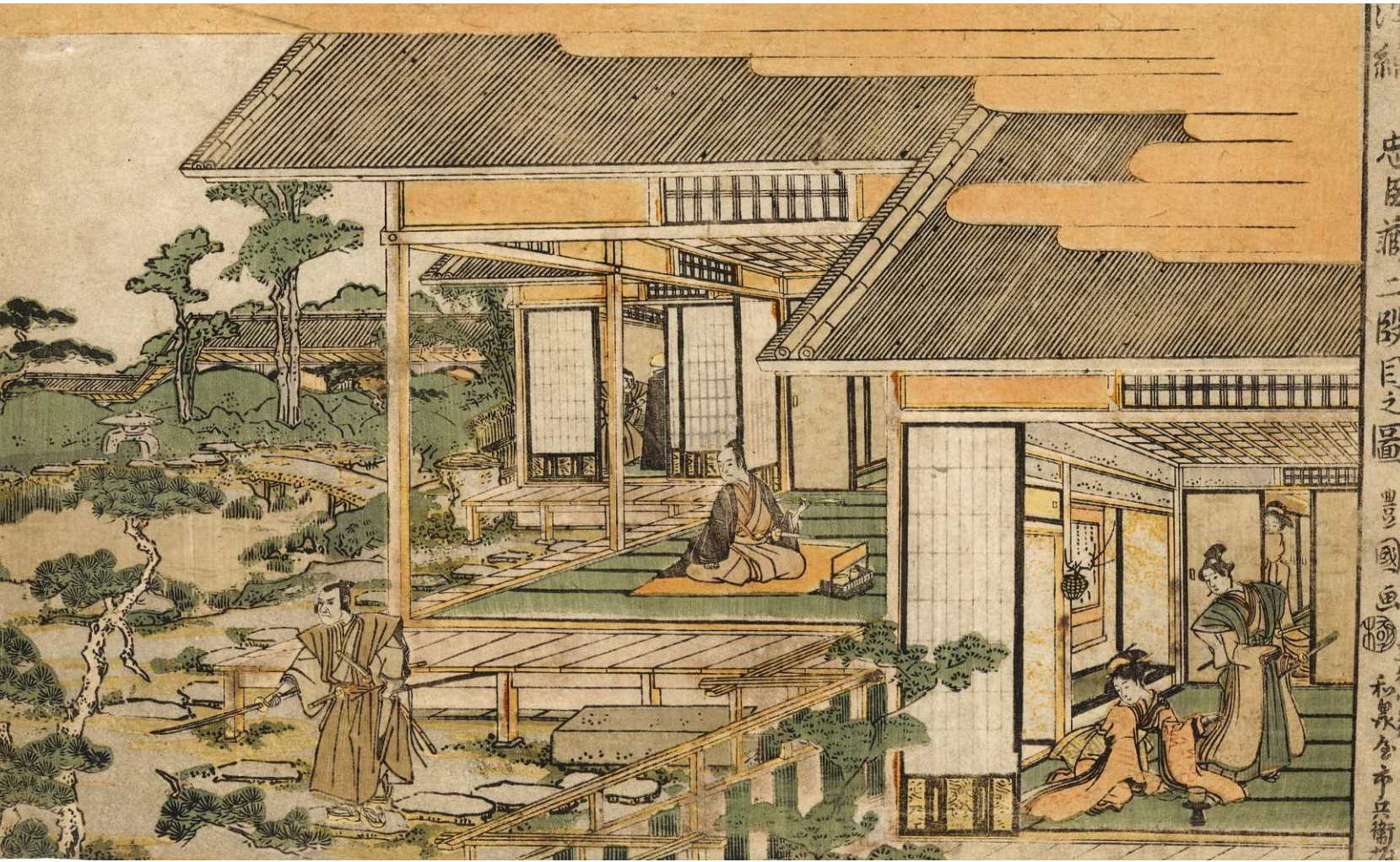
We also mention here an important work by Gheorghe Bagulescu 1939, which presents the vision of a Romanian art collector on this theme of the "*the japanese soul*". El was recognized and awarded with the Order of the Sacred Treasure III class by the Emperor of Japan.

1. Utagawa TOYOKUNI I (1765-1825)

Kanadehon Chushingura (1811-1814)

Seria Imagini de perspectivă a casei de păstrători loiali
The series Perspective Pictures of the Storehouse of Loyal Retainers, 1790

忠臣蔵二段目之圖
豊國画
松泉舎市兵衛

2. Katsukawa SHUN"EI (1762-1819)

Kandemon Chushingura, 1807

福
五

3. Keisai EISEN (1790-1848)

Frumusețe și bărbați furioși
Beauty and Angry Men
1835

関五岩月
嵐橋三郎

岩川の

ともお

う川の権男

影も
まじり
し
亥文の

夜あし

在平
梅成

英良画

うたまひしき

けしき

暑き
忘れぬ

Selecție de xilogravuri din Iroha bunko (Biblioteca Iroha), - istoria a 47 de ronini -1830,
 3 cărți originale ilustrate cu xilogravuri de Keisai Eisen
 Autor: Tamenaga Shubshui (1790-1844)

Selection of woodcuts from Iroha bunko (Iroha Library), - the history of 47 ronin -1830,
 3 original books illustrated with woodcuts by Keisai Eisen
 Author Tamenaga Shubshui (1790-1844)

矢間光興と義士四十
 七八内一個の素傑多
 親喜女衛弟新六
 俱小三個金後の
 心を一致して早く
 東に下つて敵
 師直を祓ひ終小
 本望を達せしるる
 爰小現せし圖も叔父
 喜内の病床小いさ發
 足のとほ七の俸なり
 銭別とて十代の短刀を
 送るゝといふり

矢間
 喜内

五らは四の口三

後鑑録

出の
 小

名
 小

武士乃

名
 小

名
 小

名
 小

の
 小

矢間
 重太郎
 光興

十太郎妻
 折枝

大由星 助の所 持の品

海公 持藏の氏 小一 四 大 新 入 新 入 新 入 新 入 新 入

大由星 助の所 持の品

Main body of handwritten text in cursive Japanese style, organized into several vertical columns.

4. Utagawa KUNIYOSHI (1797-1861)

Serie: Samuraiul credincios, 1847-1848

Seria Samuraiul credincios realizată de Utagawa Kuniyoshi cuprinde 47 de xilogravuri, înfățișând samurai - ronini, care au paricipat la evenimentul din 1702 din Japonia.

Seria aceasta este o adevărată capodoperă, considerată seria supremă a celor 47 de Ronini atât de cercetători dar mai ales de către colecționari.

Noi am selectat aici un numar de 15 xilogravuri, care vor fi și în expoziție pentru prima dată în România.

Series; The Faithful Samurai

Seichu gishi den 1847-1848

The Faithful Samurai series made by Utagawa Kuniyoshi includes 47 woodcuts, depicting the ronin samurai, who were participants in the 1702 event in Japan.

This series is a real masterpiece, considered the supreme series of the 47 Ronins both by researchers and especially by collectors.

We have selected here a number of 15 woodcuts, which will also be on display for the first time in Romania.

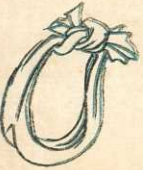

誠忠義士傳

大星清左門信清

大星信清は由良之助の従多分家也武器改換を勤二百石を
 賜り大星孫三郎信藤源四郎等皆由良之助の類也盟約不
 違事といふ故有て討入の御都小残り義士の御入を信清公武徳か
 通曉して血氣隆の壮士ある由良雄の國東山下着の進三三を待佐
 救圍て原芳田の御小頼と討入の備候多を斯て弥復無の日限小
 至一ハ勇悍の本庄多織部の宅小獨留日先小
 馳ぬ流赤て用意の三音鎗長刀其外入用の道具
 を取調一日千秋の思ひを迄て使ひ程小十四日
 夜ハ眠小着を更をよんで討入裏門を兼進
 四番手小備ハまじも敵大勢と渡り合獅子
 本奮進の勢小當者もよりのひりかき所小
 高野右兵衛師茶の用人須藤専右門と名
 兼掛討て係を信清心持二刀を合せ
 一声叫んで討入御藤も武藝の達人といふ御を
 知らぬて飛退く互小袖出鬼漫の難境息を
 兼と戦ひ小信清の忠義の切光榮と絶つ火
 花小須藤ハ眼眩て脱柱ハ逃二付入肩先
 より御らの下ま切下下潰さ血と
 共侶小叫もあを死入りけり
 見返りもせぬ義直小奥の方
 一と賊のけり

應需 一筆斧誌

一 二 三
 國五才馬
 海若林
 三

誠忠義士傳

小野寺藤左門秀留

秀留、小野寺秀和の養子あり他家より小野寺の家小養子
 とありの事、世の口教を過せし、その終都居住りて無殊あり
 然るに、養父十内秀和の志を嗣て、更小金銀の心を懸て、
 父子僕小犬星の指規、小槌の隠東、小下り七君の仇を報んと
 商人小身を奪り、高野小立入、敵の空居を捜り、千身
 万苦して終小本望を達し、後代小忠臣義士の名譽を
 残せり、斯て、元禄十五年十二月十四日、義士の面三所小
 集會し、今夜子の別復、響出ると、千身を定首途
 の酒を酌ると、出陣の例、敵の搦要、悦見、布田作を
 藥子とあり、首尾克敵の首級を取名を取こ
 の心の祝ひ、鴨を料理て、菜鳥の取物、手討
 小寺の妾を以て、蕎麥を饗、應五小酒
 を進め、過下、眼小着、りけり、程
 あり、時、那小至、程小鎖、くひら、鉦
 脇當、響、一谷の火、焚、來、勢、進、んて
 立此、小、樂、こ、と、ふ、なり
 元首明哉、股、脇、良、或、康、良、康、哉、君、
 首小、こ、と、臣、之、股、脇、小、臂、へ、上、明、め、れ、
 下、自、良、と、君、小、聖、德、の、忠、臣、有、
 嗚呼、頼、母、う、う、と、や
 今、世、は、く、や、の、い、ま、は、ま、あ、り、け、り、
 君、の、為、と、こ、と、を、務、む、さ、び、け、り、
 秀留

應需一筆葦誌

一筆齋
 國廿方画

三手

誠忠義士傳 角野重平次次房

角野次房、赤尾離散の后京都に流浪し、同盟の義士
隠れ交じり、老母を養ひ、大義を語り、最期を待たず
至りぬ。老母小次房、亡き老母を養ひ、大義を語り、
辨言を待たず、並に同伴、度々早稲浦に宗致、心
心易く待たず、大星よりの手當金十兩を以て、
母を養ひ、老母、斜るに悦び、定て同盟の諸士、
あれ、俱て天を戴き、宿意の企むや、我の心と身を
察せ、心跡を隠し、懸を並あわす
未代、その恥辱を忍び、涙を流し、
誠死に心係、我、小、再、對、面、を
下、一、夢、あり、の、を、と、教、訓、あり、旅、の、調、度、を、心、付
金子も、此、方、まで、入、用、あり、旅、中、路、金、も、多、く、け、れ、ば
身、體、小、勞、も、煩、く、多、く、あり、其、持、参、る、金、
と、次、房、小、次、房、其、日、快、く、物、々、あり、と、て、常、より、
機、嫌、よく、打、掛、ける、小、翌、朝、日、の、高、く、登、る、を、起、出、さ、れ、ば
即、度、小、次、房、見、ま、老、母、の、書、を、残、し、と、自、害、し、と、果、たり
重、平、次、房、驚、き、斯、と、大、星、小、次、房、送、り、し、て、親、子、の、別、を、
悲、し、其、心、を、出、さ、し、け、り、亡、き、母、の、敵、を、討、つ、れ、ば
討、入、の、夜、も、衆、小、勝、と、て、働、き、を、し、一、面、小、師、直、を、討、つ、と
浦、松、喜、平、大、星、信、左、門、等、の、馳、入、る、を、先、不、寢、所、
至、り、一、早、師、直、去、り、夜、着、む、り、有、り、れ、ば
齒、が、を、を、手、を、差、入、見、ま、り、一、小、寐、肌、の、り、と、
嚙、み、あり、け、れ、ば、寒、く、行、つ、と、追、欠、て
屋敷の隅にたゞしと

應雷一筆茶誌

一、甲、中、常、
國、士、が、
〇

海老野
平五

誠忠義士傳

矢間重次郎元興

元興ハ先延の嫡男光風の兄あり親子三個志金鉄の如く赤尾譜代恩顧の
 忠臣あり王家滅止の後小路町小借家あり香具商人とあり王君の仇を
 撃んと千身萬苦あるは或日千崎孫五郎小途中不
 して遇互小主君家新絶り及一更憤り小地を
 物語て落候より敵師直の首を取り
 墓前不備んと日頃神佛小祈誓
 一々斯商人とあり時節を俟
 一語りひま千崎ハ
 警三太早小矢間親
 子の義勝を物語て
 同盟の列小加ハナリ
 夜討の時立林定
 七つろ俱多勢と戦
 炭部屋史師直を
 毒毘一鎧の石突中
 三首を突長持の上り
 轉落ら死を定七手觸を
 推來り師直の更を慥小
 見極たりけし元興首級を奉呼子の笛を
 鳴して義士等を集勝鯨波をわびしと云り
 元興切腹の后二月七日妻妻家一と
 一君が名二心多武まの命を於て名を残さね下
 源冊小書手記りきて自書一七共このり

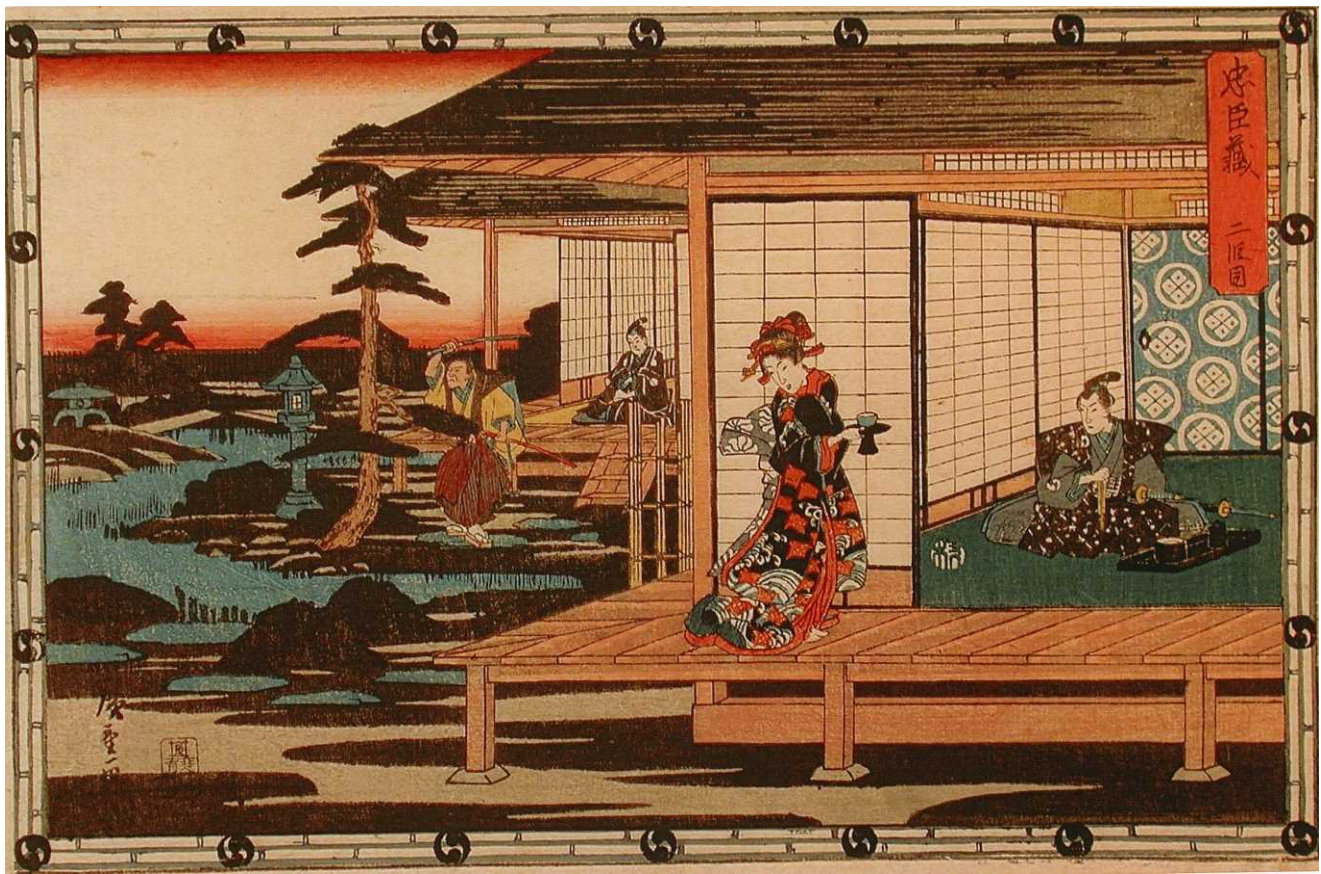
一ノ馬齋
 國士万馬
 本海老林
 三

5. Utagawa HIROSHIGE (1797- 1858)

Seria Loyal Retainers, publicată de Aritaya în 1840
Series: Loyal Rteainers, published by Aritaya in 1840

Actul II: Conacul lui Wakasanosuke: Scena tăierii pinilor
Act II: Wakasanosuke's Mansion: The Pine-cutting Scene

Actul III Kampei alungă un grup de răufăcători de la Okaru în fața Palatului Shogunului
Act III Kampei Chases a Group of Ruffians Away from Okaru before the Shogun's Palace

Actul IV Oboshi Yuranosuke jură răzbunare în fața conacului stăpânului său din Edo
Act IV Oboshi Yuranosuke Swears Revenge Outside his Master's Mansion in Edo

Actul VI Kampei se întoarce acasă în timp ce Okaru pleacă la Kyoto
Act VI Kampei Returns Home as Okaru is Leaving for Kyoto

Actul VIII, Tonase și Konami trec de Muntele Fuji în drumul lor spre Rikiya
Act VIII, Tonase and Konami Pass Mt. Fuji on Their Way to Find Rikiya

6. Katsushika HOKUSAI (1760- 1849)

Serie Storehouse of Loyal Retainers publicată în jurul anului 1806.

Serie detaliată de xilogravuri ilustrând actele piesei kabuki Kanadehon Chushingura.

Ediție din epoca Meiji, 1890

Storehouse of Loyal Retainers - Around 1806

Detailed series of woodblocks illustrating the acts of the kabuki play Kanadehon Chushingura.

Meiji era edition, 1890

Actul 1 Tsurugaoka Hachiman Shrine Inspectia căștii

Act 1 Tsurugaoka Hachiman Shrine The Helmet Inspection

Actul 2 Conacul lui Wakasanosuke Scena tăierii pinilor
Act 2 Wakasanosuke's Mansion The Pine-cutting Scene

Actul 3 Kampei și iubita sa Oharu
Act 3 Kampei and his lover Oharu

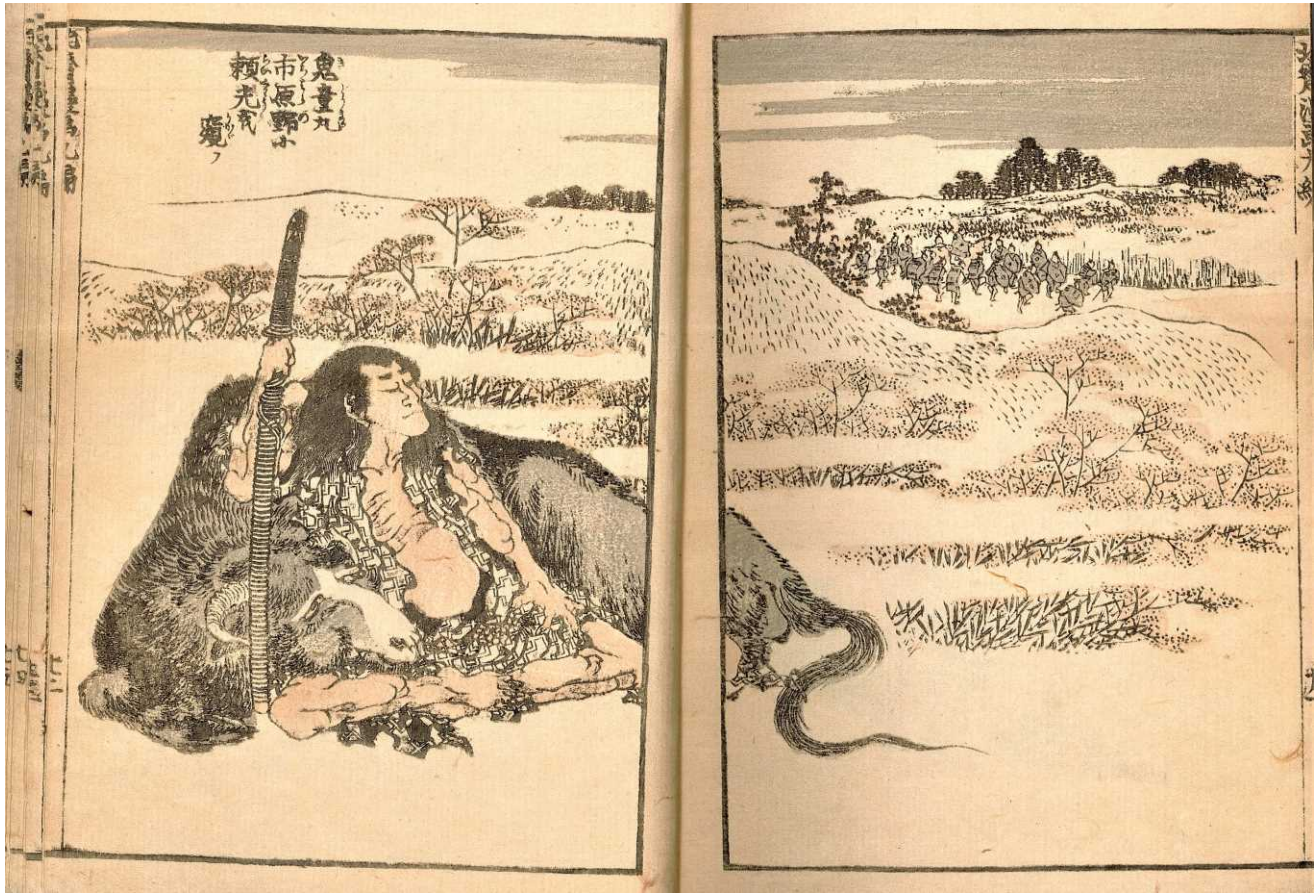
Actul 4 Sinuciderea lui Hangan
Act 4 Hangan's Suicide

Actul 6 Sinuciderea lui Kampei
Act 6 Kampei's Suicide

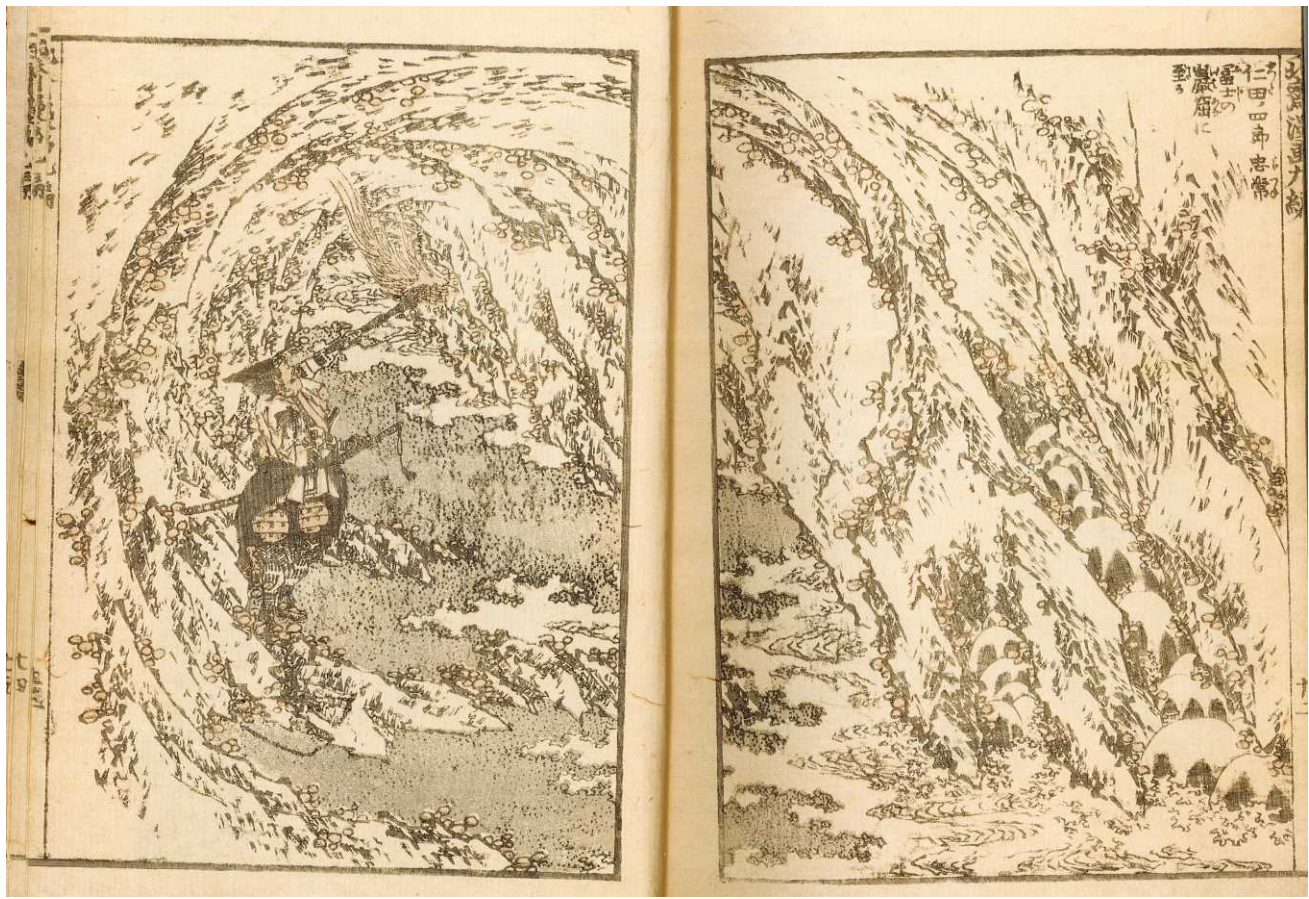

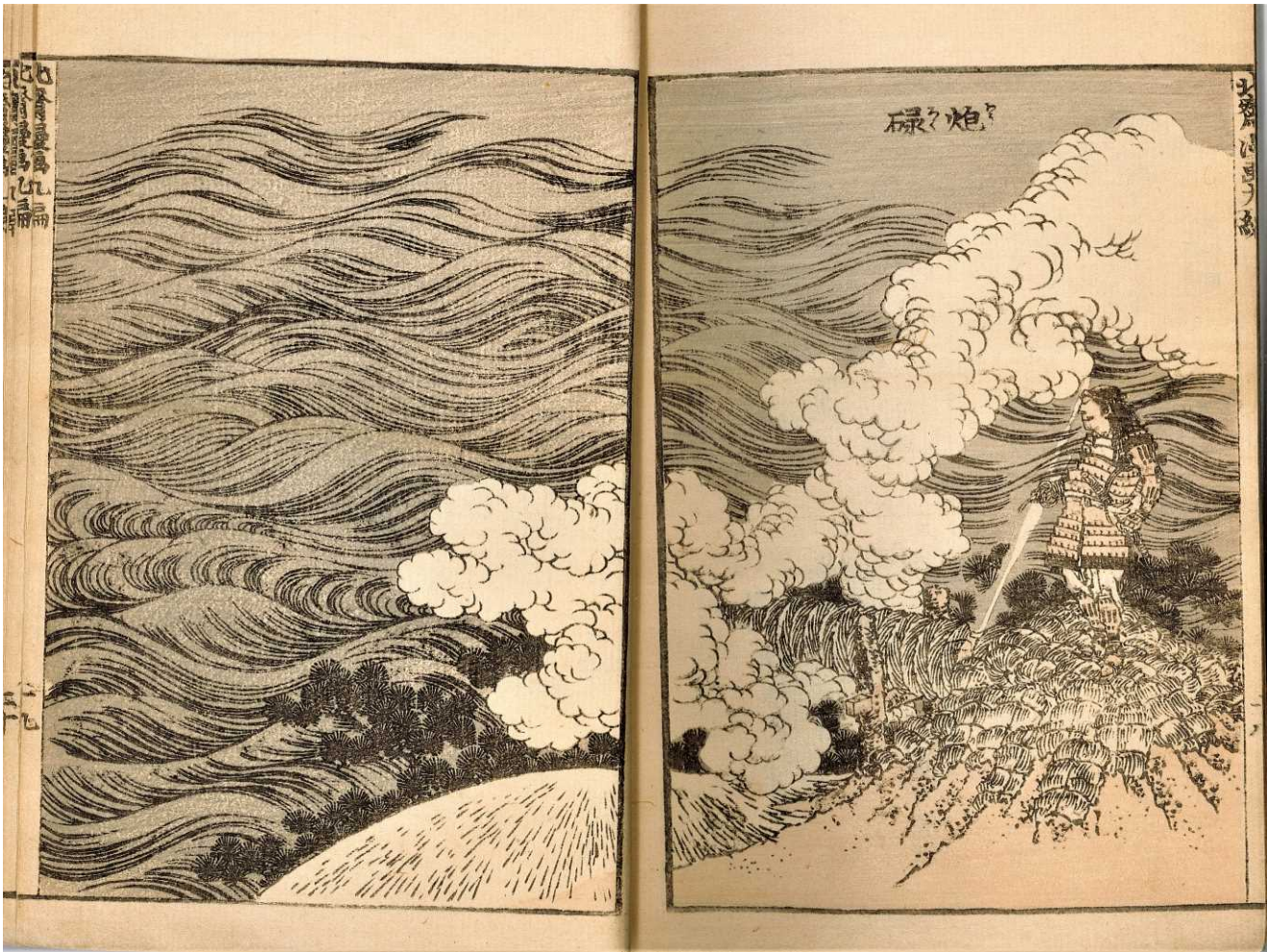
Xilogravuri din cartea Hokusai manga vol. 9, 1880 (perioada Meiji)
Woodcuts from the book Hokusai manga vol. 9, 1880 (Meiji period)

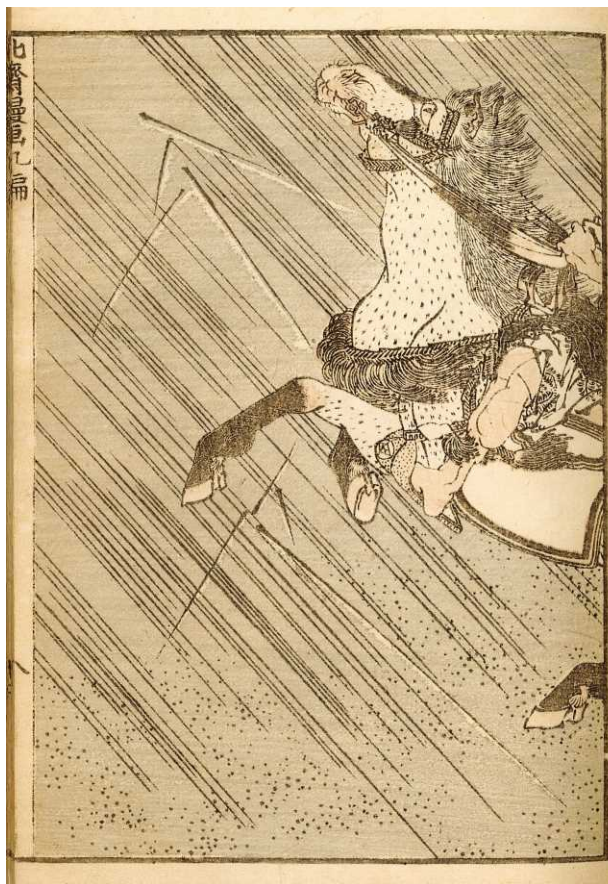

7. TOYOKUNI III KUNISADA (1786-1865)

47 Ronin, actul 9: Retragerea la țară a lui Yuranosuke în Yamashina,
The 47 Ronin, Act 9: Yuranosuke's Country Retreat in Yamashina,
1849

Seria Povestea unui samurai loial, proeminent și credincios, 1847
Serie care prezintă Kanadehon Chushingura, dramă bazată pe
pe povestea adevărată a celor 47 de ronini.

Series Story of Loyal, Prominent and Faithful Samurai, 1847 – 1852
Series depicting the Kanadehon Chushingura, the drama based
on the true story of the 47 ronin.

Actul 3 Cearta de la palat
Act 3 The Quarrel at the Palace

Actul 5 Stația Yamazaki
Act 5 The Yamazaki Station

忠雄義臣録第五
國貞會曲豈國筆
榮久堂新梓

Actul 7 Ceainăria Ichiriki din Gion
Act 7 The Ichiriki Teahouse in Gion

Actul 8 Michiyuki (Călătoria miresei)
Act 8 Michiyuki (The Bride's Journey)

Actul 9 Retragerea la țară a lui Yuranosuke
Act 9 Yuranosuke's Country Retreat

Actul 10 Magazinul Amakawaya
Act 10 The Amakawaya Shop

Actul 11 Atacul nocturn asupra conacului lui Moronao
Act 11 The Night Attack on Moronao's Mansion

Actul 12 Mormântul Lordului Hangan
Act 12 Lord Hangan's Tomb

8. Tsusoica YOSHITOSHI (1839-1892)

Seria Biografii ilustrate individual ale samurailor cu adevărat loiali, 1869

Seria cuprinde portretele celor 47 de ronini faimoși, fiecare fiind însoțit de o schiță biografică. Samuraii sunt prezentați în diferite ipostaze luptând cu săbii și sulite sau ferindu-se de obiectele aruncate spre ei, sau uneori în momente mai liniștite, ori în timpul unei pauze din timpul bătăliei.

Series Individually Illustrated Biographies of Truly Loyal Samurai, 1869

The series includes portraits of 47 famous ronin, each accompanied by a biographical sketch. Samurai are shown in various poses fighting with swords and spears or dodging objects thrown at them, or sometimes in quieter moments, or during a lull in battle.

Hayami Tozaemon

杉野重平次藤原治房

近習役 祿八両三人扶持

原來西國の浪士のりしが
 零落して困窮のりまろ
 大坂の市中に住る
 水汲と業として世を
 渡りつゝ或日長矩
 彼地通行のり橋上
 みて颯の為小笠を吹上り
 水中に入る流を治房傍にありしを
 元來水煉の達者。身を踊せて水中に飛入
 笠を取て奉る其動き凡庸ならずさびしき
 召抱て臣と名後主家凶妻のり大石の密意受て
 盟約あり吉良家乱入して武名を千歳と名めたる

法号 双可仁劔信士 行年廿八才

 廿三

大石主税藤原良金

無禄 部屋住

良雄の嫡男めて母ハ但州

豊岡の藩石東源五

兵衛の女あり良金

十四才めて國難ふあひ

父の命にまゝつて復

讐の列ふ入り翌年

九月小野寺と共に武州川寄と

元服一討入の時ハ

搦手の首長として

多うに死働をさうり

死する時十六才辞世

極楽のたひとぬ助者とてよに

阿弥陀をそへて四十八人

刃上樹劔信士

信士
五

前原為助ト部宗房

金奉行

禄十両三人扶持

初め良雄京師あり宗房

及び神寄則休西人ト

江戸へ下し仇の家とて

せし翌年良雄ホ相率て都下へ

來り二人を以て主人とて又宗房

則休とて國難の本末と畧書

せしめ其節義を明ら

りて木村貞行巻後不跋

二子の志とのふ名づけ

赤穂同盟畧

行年三十才

法号 刃捕天劔信士

前原為助
廿一

木村岡右衛門源貞行

馬廻り 禄二百石

堀部武庸本所お住い仮に
堀内源太左門と名のり剣術の
道場を出ひ貞行は石田左膳と

名のり門弟の如くして爰に
在て目々吉良の容子を伺ふ

毛利小平太中村清左門

鈴田十八小山田庄左門の

四人も爰にあじが憂心して

出奔

せしとを討入のせろ頭巾の

裏に縫付し詩あり畧は哥に

武士のたともろりよむとせむらり

おもひさくらぬる死出の山みち

※号 刃通普劔信士

徳川
貞行
十六

市川権十郎

浅野内匠頭

9. Utagawa KUNISADA III (1848-1920)

47 Ronin, Act 1
The 47 Ronin, Act 1

The 47 Ronin, Act 1: Altarul Tsurugaoka Hachiman: Inspectia căștii, 1889
The 47 Ronin, Act 1: Tsurugaoka Hachiman Shrine: The Helmet Inspection, 1889

Bibliografie/ Bibliography

- Paul Varley, *Japanese Culture*, Humanitas Publishig, 2017.
- Aitken, Genevieve and Delafond, Marianne, *La Collection d'estampes Japonaises de Claude Monet*, Lausanne: La Bibliothèque des Arts, 2013.
- Japanese Prints-The Collection Vicent Van Gogh*, Van Gogh Museum Amsterdam, 2018.
- Hillier, Jack, *Japanese Colour Prints*, Oxford: Phaidon Press Limited, 1966.
- Kobayashi, Tadashi, *Ukiyo-e. An Introduction to Japanese Woodblock Prints*,Tokyo: Kodansha International Limited, 1992.
- Krejčová, Helena, *Japanese Graphic Art*, London: Octopus Books Limited, 1976.
- Marks, Andreas, *Japanese Woodblock Prints: Artists, Publishers and Masterworks*, North Clarendon: Tuttle Publishing, 2010.
- Tinios, Ellis, *Mirror of the Stage: The Actor Prints of Kunisada*, Leeds: The University Gallery Leeds, 1996.
- Sarah E.Thompson, *Kuniyoshi Kunisada*, MFA Publication, Museum of Fine Arts, Boston, 2018.
- Gina Collia Suzuki, *The Complete Woodblock Prints of Kitagawa Uramaro*, Published by Nezu Press, United Kingdom, 2009.
- Markéta Hánová *Japanese Woodblock Prints and collectors in the Czech Lands*, Narodni Galerie, Praha, 2019.
- Rossella Menegazzo, *Japanese Colour Woodblock Prints from the Edo and Meiji Periods*, Arc Publishing, 2020.
- Dr.Alexandru Chitută, *Kabuki Theatre Prints*, Brukenthal Publishing, 2019.
- Dr.Alexandru Chitută, *Kabuki Theatre Prints*, Brukenthal Publishing, 2020.
- George Serban, dr. Alexandru Chitută, *Celebrities of the floating world*, Brukenthal Publishing, 2022.
- George Serban, dr. Alexandru Chitută, *Journey into the Meiji Prints*, Brukenthal Publishing, 2022.
- George Serban, dr. Alexandru Chitută, *Bijin ga*, first edition, Brukenthal Publishing, 2022.
- Stephen Turnbull, *The Samurai Swordsman- Master of war*, Frontline Book, 2008.

