

Hoja de sala: *The Book of the Dead*

死者の書「ししゃのしょ」 Shisha no sho

Ficha técnica

Director	Kihachirō Kawamoto
Guión	Kihachirō Kawamoto
Fotografía	Minoru Tamura Kunihiko Itami
Arte	Mizuki Kudo
Marionetas	Kihachirō Kawamoto Sumiko Hosaka
Intérpretes	Rie Miyazawa Tetsunojō Kanze Takaaki Enoki Tōru Emori Tetsuko Kuroyanagi Noriko Shindō
Año	2005
Duración	70 minutos

En el Japón de la era Nara, la princesa Iratsume, una joven inteligente y educada, vive obsesionada con la nueva religión que se está introduciendo en el país gracias a China: el Budismo. Tras copiar a mano mil veces el Sutra Amida, Iratsume vivirá una extraña historia de amor con el fantasma del príncipe Otsu.

Kihachirō Kawamoto 川本喜八郎「かわもときはちろう」

Nació en Tokio en 1925. Desde muy joven se interesó por el oficio de titiritero. En los años cincuenta entró en las filas de la compañía de marionetas de Tadahito Mochinaga –el creador de *stop-motion* japonés más célebre de la época. En 1958, Kawamoto crea su propia empresa: Productions Shiba donde realizó, en principio, anuncios para televisión. Sin embargo, sería un viaje a Praga para aprender con el maestro Jiri Trnka, en 1963, el que haría que sus títeres cobraran vida.

Partiendo de la riqueza de su legado cultural, el director se ha inspirado siempre en artes como el *Nō* 能「のう」, el teatro de marionetas *Bunraku* 文楽「ぶんらく」o el *Kabuki* 歌舞伎「かぶき」. Maestro indiscutible del *stop-motion* en Japón, entre sus obras más relevantes podemos destacar *The Demon* en 1972, *Dojoji Temple* en 1976, *House of Flame* en 1979 o *The Book of the Dead*, su último trabajo. Kihachirō Kawamoto murió en agosto de 2010.

Nara 奈良「なら」

Capital de Japón entre 710-784. En el siglo VIII su nombre era Heijō-Kyō 平城京「へいじょうきょう」. Se cree que a mediados del siglo VIII llegó a tener 200.000 habitantes, momento en que los emperadores concentran el poder y deseo de reinar en una sola capital según el modelo chino. Por ello se construyó con un trazado en cuadrícula cuyo centro era el palacio imperial, y a su alrededor se levantaron los palacios de los nobles.

Durante este periodo hay un florecimiento cultural espectacular, como se conocerán pocos, y está considerado como el clasicismo de la cultura japonesa. Es en este periodo en el que se construyen grandes templos como Kōfuku-ji 興福寺「こうふくじ」, Tōdai-ji 東大寺「とうだいじ」, se realizan las esculturas más conocidas del arte japonés como el Gran Buda de Nara 奈良の大仏「ならのだいぶつ」, se escribe la historia y los relatos tradicionales para preservarlos como *Kojiki* 古事記「こじき」, *Nihonshoki* 日本書紀「にほんしょき」, florece la poesía y, en definitiva, preludia lo que luego será la Cultura Heian 平安「へいあん」, en el siguiente periodo.

La capital y los restos del palacio imperial fueron destruidos en 1180 por el clan Taira 平氏「たいらうじ」, pero sus templos budistas se conservan, así como el antiguo emplazamiento del palacio imperial. Sus monumentos -algunos Patrimonio de la Humanidad-, sus piezas de arte, sus tradiciones, su propio emplazamiento, hace que sea una de las ciudades más hermosas de Japón. Todavía en sus festivales religiosos se puede apreciar el pasado cortesano, como la festividad de Kasuga Wakamiya 春日若宮おん祭「かすがわかみやおんまつり」, donde se recibe a la divinidad del Gran Santuario de Kasuga 春日大社「かすがたいしゃ」con gran fasto y ritual.

Clan Fujiwara 藤原氏「ふじわらし」 / Casa del sur 藤原南家「ふじわらなんけ」

Familia noble japonesa cuyos miembros han estado siempre cerca del poder imperial. Su fundador fue Nakatomi no Kamatari (614-669), que apoyó al príncipe Naka no Ōe -más tarde el emperador Tenji- y recibió este nombre por colaborar en el asesinato de los jefes del Clan Soga 蘇我氏「そがし」。El clan Fujiwara llegó a ser tan poderoso y estuvo tan unido a la Casa Imperial, que durante unos años la capital fue Fujiwara-Kyō 藤原京「ふじわらきょう」(694 y 710). Con posterioridad, la corte imperial se trasladó la capital a Heijō-kyō, a las afueras de la actual Nara; es aquí precisamente donde transcurre la historia de *The Book of the Dead*. Los nobles de la corte de Heijō eran enviados a las provincias para supervisar tanto a los antiguos jefes de los clanes en sus tierras como el envío de impuestos y de hombres a la capital. Por ello, el padre de Iratsume se encuentra en una provincia lejana mientras transcurre la historia.

Los integrantes del Clan Fujiwara ocuparon puestos principales en el gobierno imperial, como las posiciones de *Sessho* 摂政「せつしよ」-regente de un emperador menor de edad, o mujer- y *Kanpaku* 関白「かんぱく」-consejero y asistente de un emperador adulto. Mantuvieron su poder hasta la llegada de Minamoto no Yorimoto en 1192, es decir, hasta el inicio del periodo Kamakura 鎌倉時代「かまくらじだい」(1193-1333). Con todo, hasta tiempos recientes, las esposas imperiales procedían de esta familia.

La Familia Fujiwara se escindió en cuatro ramas cuyos nombres corresponden a los puntos cardinales. La que aparece en el film, *Nanke* 南家「なんけ」o la Casa Sur, fue fundada por Fujiwara Muchimaro (680-737). *Nanke* es cuna de aristócratas: el propio Muchimaro ejerció altos cargos en la corte del Emperador Shōmu. Gran impulsor del budismo en Japón, organizador de Kokubunji 国分寺「こくぶんじ」o sistema de red de templos budistas por todo Japón, fue el artífice de la construcción de Gran Buda 大仏「だいぶつ」del templo Tōdai-ji (東大寺「とうだいじ」).

Templo Tōdaiji 東大寺「とうだいじ」

Literalmente “Templo del Gran Este”, es el centro de la Secta Kengon, que basa sus enseñanzas en “el gran vehículo”, aunque posteriormente haya admitido enseñanzas tántricas de la secta Shingon. Su construcción se inicia en 728 bajo el emperador Shōmu, y se puede decir que se concluyó con la finalización del Gran Buda en 752. No es sólo un templo, sino un complejo completo, que en origen tuvo dos pagodas de unos 100 metros de altura. Todavía se conservan las grandes puertas de acceso al recinto y el edificio del tesoro, denominado Shōsōin, donde siguen atesorados innumerables objetos de extraordinario valor del periodo Nara y Heian. Diversos terremotos y el paso del tiempo han hecho que tanto el Buda como el templo que lo aloja hayan tenido que ser reconstruidos, pero siguen siendo copia fiel del original. Patrimonio de la humanidad, es uno de los conjuntos que más visitantes atraen, tanto japoneses como extranjeros.

Gran Buda del Templo Tōdaiji de Nara 大仏「だいぶつ」

Esta estatua que se aloja en el recinto tiene casi quince metros de altura. Terminado en 752, en el reinado del Emperador Shōmu, representa a Rushana, el Buda universal y símbolo de la unidad espiritual del universo. Su fundición fue un proceso largo y no exento de complicaciones, pues se repitió hasta ocho veces. La ceremonia de “Apertura de los ojos” fue uno de los mayores fastos del periodo Nara, recogido no sólo en las crónicas sino también en la colección de objetos que se guardan en Shōsōin 正倉院、しょうそういん, un edificio de singular arquitectura que ha preservado en perfectas condiciones cientos de objetos antiguos. El emperador, tras declararse servidor de este Buda, de algún modo se convertía en su representante en el mundo y, por lo tanto, podía asumir la concentración del poder político en sus manos. Con el tiempo este patronazgo de los emperadores tuvo sus complicaciones, porque la influencia de los monjes en el estado y su administración se fue haciendo cada vez mayor. Tras el incidente de la Emperatriz Kōmei y el monje Dōkyō -entre 764 y 770-, se abandonó Nara a favor de Kioto 京都「きょうと」(Kyōto) en 784, donde el budismo y sus templos se ubicaron en las afueras. Sin embargo, esta estatua sigue siendo uno de los monumentos más visitados e impresionantes de Japón.

Kami

神「かみ」

Divinidad *Shinto* 神道「しんどう」, representa una fuerza de la naturaleza o al espíritu de un clan que pudo ser en el pasado una persona real. Los *kami* más antiguos son los que representan la energía del sol, de la tormenta, de la aparición de los frutos, del brotar de la vida en las plantas, etc. Sus mitos fueron recogidos en el siglo VIII en *Kojiki* 古事記「こじき」(Narración de los Hechos Antiguos). Sin embargo, la multiplicidad y variedad de estas divinidades hace que cada localidad, cada bosque, cada fuente, tenga la suya propia, y no sea más que la reverencia a la explosión de energía vital que se ve representada por la singularidad de la naturaleza en ese punto. Los *kami* no tienen representación icónica y su descripción se hace a través de su nombre, que recoge lo sustancial de su leyenda.

La recitación, la representación está muy unida al *matsuri* 祭り「まつり」, el festival donde se reverencia al *kami*. Para realizar esta celebración es necesario un recinto purificado, ya que hay que invocar al *kami*, y éste no puede entrar en contacto con lo sucio, lo impuro ni lo corrupto. El *matsuri* es la actividad principal del *Shinto* y el momento en el que los *kami* y los hombres entran en contacto.

Nō

能「のう」

Forma teatral muy relacionada con el sintoísmo, ya que su origen se remonta a las representaciones que se realizaban bajo los pinos del bosque de Nara para agasajar al espíritu sagrado de Kasuga Wakamiya Jinja 春日若宮神社 「かすがわかみやじんじや」. Las obras de Nō las protagonizan dos actores principales: el *Shite* 「シテ」 y el *Waki* 「ワキ」, aunque también hay un coro que narra el transcurso de lo que acontece. Su desarrollo, en el siglo XVII, se debió a Kan'ami 観阿弥、「かんあみ」 y Zeami 世阿弥、「ぜあみ」-su hijo-, que configuraron la modalidad actual. Sin embargo, aunque la estructura se mantiene, esto no quiere decir que no se escriban nuevas piezas de Nō en la actualidad

Stop-motion

Técnica de animación basada en la captura del movimiento fotograma a fotograma. A través de un equipo de fotografía fija, el movimiento se va variando mínimamente de una imagen a la siguiente hasta crear la sensación del movimiento.

Además de por su maestría y poética en esta modalidad de cine de animación, Kihachirō Kawamoto ocupa un lugar destacado en este ámbito por el ser creador y diseñador de sus propias marionetas.

Budismo 仏教「ぶつぎょう」

Religión originaria de noroeste de India, surgió en el s. V (a.C.) y fue iniciada por el príncipe Shiddartha Gautamā. Se basa en las Cuatro Verdades: la vida incluye *Duhkha* (sufrimiento), el origen del sufrimiento es el *Aiyoku* (deseo), el sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa y el Camino es el método para extinguir el sufrimiento. Este camino incluye la sabiduría, una conducta recta y ética, y un cultivo de la mente y el corazón. Estos principios básicos llegaron a Japón desde Corea hacia el año 552 DC, y fueron la Emperatriz Suiko (554-628) 推古天皇「すいこてんのう」 y su sobrino el Príncipe Shotoku (547-622) 聖徳太子「しょうとくたいし」, quienes los propagaron entre la corte y la nobleza. A pesar de la introducción del Budismo y de su larga historia, el sintoísmo no desaparece y, en Heian-kyō, se sigue practicando el culto a los *kami*, encabezado por el propio emperador. Fruto de esta variedad de prácticas es el desarrollo de diversas filosofías como el Zen 禅「ぜん」, y su culto ha inspirado innumerables obras artísticas tanto de escultura, como de arquitectura o pintura, y otras artes de menos relevancia para ojos occidentales, aunque mayores en Japón, como la caligrafía o el diseño de jardines.

Sutra 念仏「ねんぶつ」Nebutsu

Los *sutras* son básicamente discursos o prédicas de Buda. Llegados a Japón a través de China y Corea, su lectura es al tiempo oración y predicación. Se conservan en rollos, perfectamente copiados y guardados en cajas ricamente decoradas. Así, el celo puesto en esta labor demuestra el fervor con el que se hacía. Buena parte de los manuscritos tienen una rúbrica final del copista, en la que declara sus intenciones y ruega por la salud del emperador, de los suyos y por el favor de Buda. El copista espera de esta forma una recompensa espiritual por su ardua labor. Los encargados de esta tarea eran emperadores, miembros familia imperial, príncipes nobles y clérigos.

Sutra Amida 南無阿弥陀仏「なむあみだぶつ」Namu amida butsu

Se trata es una leyenda de una tierra situada al oeste, de bienaventuranza donde un avatar de Buda denominado Amida predica. La secta Jōdo 浄土宗「じょうどしゅう」 hizo de esta parte del budismo su centro y predica la salvación para todo aquél que invoque al menos una vez en su vida "Me refugio en el Buda Amida" 南無阿弥陀仏「なむあみだぶつ」. Aunque la secta se fundó años después del periodo Nara, el *sutra* se conocía desde mucho antes.

Ise 伊勢「いせ」

También conocida como Ise Daijingu 伊勢大神宮「いせだいじんぐう」, se sitúa en la prefectura de Mie 三重県「みえけん」, en el centro de Japón, en un área lejana a las grandes capitales antiguas. Este lugar fue elegido, según la leyenda, por la hija del Emperador Suinin (29-70 d.C) 垂仁天皇「すいにんてんのう」.

Está constituido por dos recintos separados entre sí por seis kilómetros de distancia: el *Naiku* 内宮「ないくう」(santuario interno) y el *Geku* 外宮「げくう」(santuario externo). En realidad, se tratan de complejos que engloban 61 santuarios el primero y 32 el segundo. El *Naiku* se dedica al Espíritu Sagrado del Sol, Amateratsu Ōmikami 天照大御神「あまてらつのおみかみ」-espíritu del clan de la familia imperial. El *Geku* está destinado a Toyōke no Ōmikami 大御神「とようけの」-diosa de los cereales, el vestido y el alimento. La divinidad solar es tradicionalmente reconocida como el ancestro de los emperadores japoneses, ya que su nieto, Ninigi no Mikoto 邇邇芸命「ににぎのみこと」 fue el que descendió a la tierra para gobernarla.

El sintoísmo es anicónico, por lo que no hay estatuas ni representaciones de las divinidades. Lo más importante para esta religión son sus símbolos y el culto. Los símbolos de la Diosa Solar son tres: el espejo, el collar joyado y la espada. Las ofrendas son alimentos elaborados en el propio santuario y ceremonias, consistentes en bailes, cantos y recitados. Las principales festividades son Kinensai 祈年祭「きねんさい」, Tsukinamisai 月次祭「つきなみさい」 y Kannamesai 神嘗祭「かんなめさい」. El santuario es un lugar de gran interés dado que el propio paisaje está utilizado para representar, de alguna forma, las leyendas que allí se conservan. Así, es destacable el puente que atraviesa el río Isuzu 五十鈴「いすず」 y nos transporta desde este mundo a un recinto sagrado. También lo es la Playa de Cantos, que representa el lugar donde se reúnen las divinidades. Los edificios - construidos en un estilo antiguo llamado *Shinmei-zukuri* 神明造「しんめいづくり」-, se reconstruyen cada 20 años, porque no se puede alojar a un *kami* en un recinto contaminado por la putrefacción o la descomposición. La propia reconstrucción se realiza de una forma ceremonial, que se observa al pie de la letra desde hace siglos. Tradicionalmente, una princesa imperial ha sido la suma sacerdotisa de este santuario, incluso en la actualidad. Conocida como *Saiō* 齋王「さいおう」 o *Saishu* 祭主「さいしゅ」, es imprescindible que sea soltera. En la actualidad puede ser simplemente pariente, ya que la princesa imperial está casada.