

Los aforismos de Mariko Umeoka relativos al arte de amar son muy importantes. El amor es uno de los tres pilares sobre los cuales se funda el surrealismo. Los otros dos son la libertad y la poesía. En *El Jardín de las Delicias* el Bosco pintó incontables imágenes de la actividad amorosa; parejas y amantes solitarios, ceremonias, coloquios, rituales, cabalgatas, festejos, consagraciones y toda suerte de convenciones amatarias.

André Breton prestigió en su libro *L'Amour Fou* (El amor loco), Benjamin Péret lo denominó Amor Sublime, y *El Jardín de las Delicias* del Bosco, podría ofrecernos el amor maravilloso. Respecto al pintor que nos importa, Breton lo considera "el visionario integral". En el siglo XVII, el monje español José Sigüenza describió así la personalidad del Bosco. "La diferencia que existe entre las pinturas de este hombre y las de los otros consiste en que los otros tratan de pintar, las más de las veces, la apariencia exterior del hombre, pero solamente éste tiene la audacia de pintarlo tal cual es en su interior".

No hay duda de que el ambiente mágico de los paisajes de Mariko Umeoka responden a la mágica herencia del espíritu de su maestro ideal. Y la audacia de ambos los hermanas. El titulado *Noches en las aldeas de bambú* se emparenta con el que pintó el Bosco en el semicírculo de la tabla que cierra y abre todas las visiones de *El Jardín de las Delicias*. Ello ocurre dado el hecho de que la copia de Mariko Umeoka es, más que copia, un maravilloso espejo transparente.

19 noviembre - 19 diciembre 1999

Centro Cultural Hispano Japonés

Palacio de San Boal (Plaza de San Boal)

Horario: lunes a viernes, de 10 a 14 h. y de 18 a 21 h.

Comisario
Javier Ruiz

Coordinación
Amaranta Ariño

CONFERENCIA

Martes 30 noviembre, 20 h.

Salón de Actos del Centro Cultural Hispano Japonés

«Mariko Umeoka Taki: Lecturas de El Bosco»

Fernando R. de la Flor

CENTRO CULTURAL
HISPANO JAPONÉS

actividades culturales
universidad salamanca

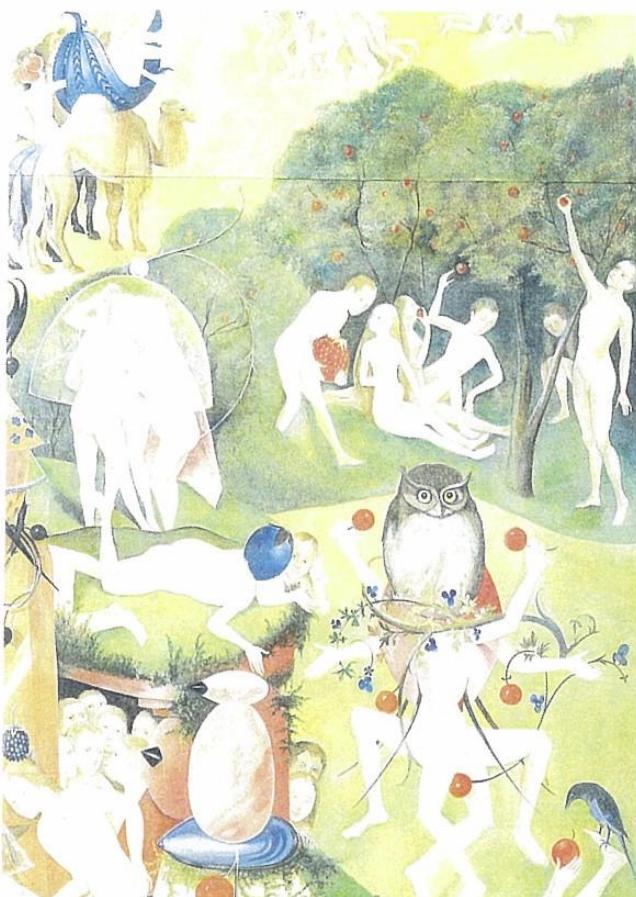
CON LA COLABORACIÓN DE LA
EMBAJADA DE JAPÓN EN ESPAÑA

ESPEJO TRANSPARENTE DE JERÓNIMO BOSCO

E. GRANELL

La pintora japonesa Mariko Umeoka Taki tuvo la audacia y el tesón de copiar en el Museo del Prado –a no poder más admirablemente– el tríptico enorme de Jerónimo el Bosco llamado *El Jardín de las Delicias*, suprema visión mágica del mundo soñado por tan alto inventor.

La joven artista, en su texto *Encuentro con el Bosco*, describe con gran sensatez las circunstancias de sus numerosas venidas a España, su interés por las pinturas de Velázquez, Zurbarán y Goya, el proceso de su preparación para acometer la ardua tarea de adiestrarse en la pigmentación usual en el tiempo del Bosco, y de su propio modo de pintar diariamente, en el Museo del Prado, durante los cinco años dedicados a reproducir la colossal tabla bosquiana.

Cuando vi la reproducción de *El Jardín de las Delicias* en la exposición inaugural del Círculo de Bellas Artes de Madrid, a la par de mi asombro ante tan puntual espejo transparente, recordé algo relativo a la obra del artista flamenco:

Estábamos reunidos cuatro o cinco profesores del Brooklyn College of the University of New York. En nuestra charla uno de mis colegas dijo lo siguiente: “Meyer Schapiro y Nicolás Calas rompieron su amistad porque ambos están estudiando el arte del Bosco y cada cual quiere ser el primero en publicar su libro”. Esta noticia se grabó en mi memoria. Primero, por el entusiasmo que en toda mi vida me animó la creación de tan portentoso pintor, y luego porque yo había conocido a los dos profesores mencionados. Hallándome en París, André Breton me entregó una carta para Meyer Schapiro, la cual le dí a mi regreso a Nueva York. Así lo conocí y no volví a verlo hasta seis años más tarde. Marcel Duchamp vino un día a mi casa con Nicolás Calas para que nos conociésemos y luego nos encontramos en varias ocasiones. No tuve más noticias relativas a los dichos estudios bosquianos de ambos catedráticos, de la historia del arte. Esperé largo tiempo, con gran anhelo, algún atisbo de lo que tanto me importó. Hasta que mi esperanza se desvaneció.

Volvío a revivirla la conjunción de la tenacidad y el talento de Mariko Umeoka. Gracias a ella vino de nuevo el Bosco a depararme el esplendor de su imaginación maravillosa.

Con su copia de *El Jardín de las Delicias* Mariko Umeoka ofrece al mundo del arte un regalo y una lección incomparables. Esta admirable tabla podrá contemplarse en todo el mundo sin que la obra original llegue a sufrir las destructivas consecuencias que casi destruyeron el enorme cuadro *Guernica*, de Picasso. Pinturas de tan voluminosas dimensiones deben permanecer en donde están. La réplica de la tabla del Bosco acaba de nacer. Podrá viajar por todas partes, pero antes de su longevidad.

Mariko Umeoka es tan excelente pintora como escritora. Además de su *Encuentro con el Bosco*, escribió una *Conversación con el Bosco Poesía Pintada*. En su charla imaginaria, frente a frente con su artista elegido, ilustra el diálogo trazando escuetos dibujos lineales contorneando cada figuración de personajes, ideales o fantásticos, así como bosques, fuentes, llamas, flores, pájaros, cuevas, bestias, el día y la noche, instrumentos, peces, libros, escondrijos, rocas, tormentos, alegrías, paisajes naturales y fantásticos, catástrofes, y toda suerte de imágenes. Cada una de tales figuraciones están ordenadas de arriba a abajo como las columnas gráficas de los periódicos. Ante cada uno de dichos dibujos, Mariko Umeoka habla en versos de una o dos líneas, y así, entre versos y dibujos van configurándose el ritmo y la visión del coloquio hablado y pintado, así trazando el encanto de la conversación.

Las charlas de Mariko Umeoka con el Bosco son en realidad tres: coloquio del Paraíso, coloquio de *El Jardín de las Delicias* y el del Infierno. Y aún otro: el de la Creación.

Como ejemplo de tales entrevistas entre Mariko Umeoka y el Bosco yo signifiqué el tema del amor según lo ve la pintora: “El verdadero amor es suave y jugoso, y con el paso del tiempo no pierde su jugosidad, guardándola en otra parte”. “Amar es comer”. “El tamaño del amor es el tamaño de la vida”. “Tiempo de amor verdadero, sonrisa de los ángeles”. “La verdad, no existen sabios del amor”, etc.

梅岡真理子は優秀な画家であるばかりか、優れた作家でもある。彼女は「ボッシュとの出会い」の他にも「描かれた詩—ボッシュとの対話」を書いており、そこで自分の選んだ画家であるボッシュと架空の会話を交わしながら、その会話を、ファンタジーや空想中の人物像にそれぞれ輪郭をつけて簡潔な線で描き出し、同様にして、森、泉、炎、花、鳥、ほら穴、獣、星と夜、楽器、魚、本、隠れ家、岩、嵐、お祭騒ぎ、自然の景色と幻想的な風景、災害と、ありとあらゆるイメージを会話として描き出している。描かれたひとつひとつの絵図は、新聞のグラフィックコラムのように上から下へと縦に並べられている。それぞれの絵図について語る言葉が一~二行の詩となっており、詩と絵との交わりの中で、語り描かれる会話にリズム感と視覚的イメージが形づけられて行き、魅惑的な対話が描き出される。

梅岡真理子とボッシュとの対話は、実際には三つで、天国、「快楽の園」、地獄、と三つの対話がある。それにもうひとつ、創造の対話もある。

梅岡真理子とボッシュとの間に交わされるそのような会話の中で、私は彼女から見た愛というテーマは重要だと考えるが、その例としては「本当の愛は水々しくやわらかい時が経ても水分を失わざちがう処にためてある」「愛することは食べること」「愛の分量は人生の分量」「真実の愛の時天使の笑み」「愛の学者は結局存在しない」などの文章がある。

愛の表現に関する金言句のような梅岡真理子の文章は貴重な文章である。愛は、シュールレアリズムを築く三本の柱のひとつであり、残る二本は自由と詩である。ボッシュは「快楽の園」の中に数え切れないほどの愛の行為の図を描いており、それは孤独なアベックや愛人どうし、愛の式典、愛の会話、愛の儀式、愛のパレード、祝宴、神前の儀式など、愛にかかるわらわるあらゆる慣習である。

アンドレ・ブレトンは彼の書いた本の中で「ラムール・フー」(愛の狂気)を高揚し、ベンジャミン・ペレットはそれを崇高な愛と名付けたが、ボッシュの「快楽の園」は我々に素晴らしい愛を提供してくれているのではないだろうか。ブレトンはボッシュを「完璧な予見者」であったとみなしている。17世紀に、スペイン人修道士ホセ・デ・シグエンサはボッシュがどのような人物であったかということについて次ぎのように記述している。「彼の描く絵と他の者の絵の違いは、他の者はほとんどの場合人間の外見を描こうとしているのに対し、彼だけが人間のあるがままの内面の姿を描くだけの大膽さを持っているということである。」

梅岡真理子の風景の持つ謎めいた雰囲気は、疑いもなく彼女が理想とするこの巨匠の精神を不思議にも受け継いだことによるものにちがいない。また、二人の大胆さがお互いを結びつけてもいる。「竹里の夜」と題された作品は、「快楽の園」に描かれたあらゆる光景を、中に閉じ込めたり開いて見せることのできるようにした画板の上の半円の中にボッシュが描いたものと関連を持っている。このことは、梅岡真理子の模写作品を、単なる模写以上の驚嘆すべき透明な鏡としているのである。

ヘロニモ・ボッシュの透明な鏡

E. グラネル

日本人画家梅岡真理子は、プラド美術館に於いて、かの創意にあふれた大人物ヘロニモ・ボッシュが夢想した究極の謎の世界である「快楽の園」と呼ばれるトリptychを模写(このうえなく見事に)するという、大胆で根気強い仕事をやり遂げた。

この若い女性画家は、彼女の書いた「ボッシュとの出会い」という文章の中で、スペインへ何度もやって来た時の状況や、ベラスケス、スルバラン、ゴヤの絵に対して抱いた興味、ボッシュの時代に使われていた絵の具を使いこなすという、非常に困難な作業をやれるようになるまでの訓練過程や、ボッシュの巨大な画面の再現に専念した5年間というものの、毎日プラド美術館でどのような方法で描いたかということを述べている。

マドリードのシルクロ・デ・ベジャス・アルテスに於ける絵画展の初日にその「快楽の園」の模写作品を見た時、私はそのあまりにも正確に写された透明な鏡を前にして驚くとともに、このフランドルの画家の作品に関するあることを思い出していた。

あれは、ニューヨーク大学ブルックリン分校の教授が、私も含め四~五人集まっていた時だった。話しの中で同僚の一人が次ぎのように言った。「メイヤー・シャピロとニコラス・カラスは友達づき合いをやめてしまったよ。二人ともボッシュを研究していて、どちらも自分の本をまっ先に出版したいからなんだ。」この話は私の記憶に強く焼きついた。なぜかといえば先ず第一に、あの並外れた大画家の作品に、いつも私は強い感嘆の念を感じていたからであり、次ぎには、その二人の教授を両方とも知っていたからであった。パリでアンドレ・ブレトンからメイヤー・シャピロ宛ての手紙を託され、それをニューヨークへ持ち帰ってシャピロに渡したことがあり、それがきっかけで初めてシャピロに会ったのだが、彼とはそれ以後6年間は会うこともなかった。ニコラス・カラスは、ある日マルセル・ドウシャンプが我家に連れて来て紹介してくれたのだが、彼にはそれから何度か会う機会があった。二人とも芸術史の教授であったが、それ以来、二人のボッシュ研究の話を聞くことはなかった。私はあれほど強く自分の関心をひいたその研究の何らかの成果が、わずかに現れて来ないものかと長い間待ち望んでいたが、ついにその期待も消えてしまった。

梅岡真理子の才能は、その根気強さとあいまって、再びその期待を呼び起こすこととなった。彼女のおかげで、ボッシュはその素晴らしいイマジネーションの輝きを、再び私のもとへ運んで来てくれたのである。

「快楽の園」の模写作品によって、梅岡真理子は、芸術世界にこのうえない贈り物と教訓をもたらしてくれた。この見事な絵は世界中で鑑賞することができるため、本物の絵がピカソの大作「ゲルニカ」が受けたような、ほとんど壊滅的な損傷を受けなくてすむことになる。このように大きな絵は、現在展示されている場所から動かすべきではないと思う。ボッシュの絵のレプリカがたった今誕生した。この絵は、古くならないうちにどこへでも旅することができる。

Bosch painted countless images of love making, couples and solitary lovers, ceremonies, chars, rituals, horse rides, festivities, consecrations, and kinds of amatory practices.

André Breton enhanced its status in his book *L'Amour for* ("Mad Love") ; Benjamin Péret called it Sublime Love ; and Bosch's *The Garden of Delights* could offer us marvelous love. As regards the painter in question, Breton considered him to be "the integral visionary". In the XVIIth century the Spanish monk José de Sigüenza described Bosch's personality as follows : "The difference that exists between this man's paintings and those lies in the fact that the others mostly attempt to paint man's outward appearance, but only he has the audacity to paint him as he is inside."

There is no doubt that the magical atmosphere of Mariko Umeoka's scenes is due to the magical legacy of the spirit of her ideal master. And the two are united by their audacity. The drawing entitled *Night in the Bamboo Villages* is related to what Bosch painted in the semicircle of the panel that closes and opens all the visions of *The Garden of Earthly Delights*. This occurs because Mariko Umeoka's copy is, more than a copy, a marvelous transparent mirror.

THE TRANSPARENT MIRROR OF HIERONYMOUS BOSCH

Eugenio Grannell

Master of Surrealism President of the Grannell Foundation

In the Museo del Prado the Japanese painter Mariko Umeoka Taki had the audacity and determination to copy – a task that could not be more admirable – Hieronymus Bosch's enormous triptych called *The Garden of Earthly Delights*, a supreme magical vision of the world dreamt by such a great inventor.

In her text entitled *Meeting with Bosch*, the young artist describes with much good sense the circumstances of her many trips to Spain, her interest in the paintings of Velázquez, Zurbarán and Goya, the process of preparing for the daunting task of mastering the pigmentation that was usual in Bosch's day, and her own manner of painting in the Museo del Prado every day, during the five years she devoted to reproducing Bosch's colossal triptych.

When I saw the reproduction of *The Garden of Earthly Delights* at the inaugural exhibition in the Círculo de Bellas Artes in Madrid, while marveling at such a detailed transparent mirror, I remembered something in connection with the work of the Flemish artist:

Four or five of us, professors at Brooklyn College of the University of New York had got together. During our chat one of my colleagues said, "Meyer Schapiro and Nicolás Calas have broken off their friendship because they are both studying Bosch's art and each wants to be the first to publish his book." This piece of news engraved itself on my memory. First, because of the enthusiasm the oeuvre of this superb painter had inspired me all my life. And also because I had met the two aforementioned professors. When I was in Paris. André Breton gave me a letter for Meyer Schapiro, which I delivered on returning to New York. I thus met him and did not see him again until six years later. One day Marcel Duchamp came to my house with Nicolás Calas so that we could meet, and after that we ran into each other on several occasions. I heard no more about either professor of art history's studies on Bosch. I waited a long time, with great yearning, for a hint of what was so important to me. Until my hopes faded.

Mariko Umeoka's combination of tenacity and talent re-kindled them. Thanks to her, Bosch returned to reveal to me the splendour of his marvelous imagination.

With her copy of *The Garden of Earthly Delights*, Mariko Umeoka offers the world of art a gift and a lesson that are incomparable. This admirable triptych can be contemplated the world over, thus sparing the original the disastrous consequences that almost destroyed Picasso's huge *Guernica*. Paintings of such enormous dimensions should remain where they are. The replica of Bosch's work has just come into existence. It will be able to travel everywhere, but before it ages.

Mariko Umeoka Taki is as excellent a painter as she is a writer. In addition to her *Meeting with Bosch*, she has written *Conversation with Bosch – Painted Poetry*. In her imaginary chat, opposite the chosen artist, she illustrates the dialogue with simple, stark linear drawings, outlining each representation of people, ideal of fantastic, as well as woods, fountains, flames, flowers, birds, caves, beasts, day and night, instruments, fishes, books, hiding places, rocks, storms, joys, nature and fantastic scenes, disasters and all kind of images. All these representations are ordered from top to bottom like columns of writing in newspapers. Beside each of these drawings Mariko Umeoka Taki speaks in one or two lines of verse and so, among verses and drawings, the rhythm and vision of the spoken and painted dialogue gradually take shape, mapping out the charm of the conversation.

There are actually three chats between Mariko Umeoka Taki and Bosch : the colloquy of Paradise, the colloquy of *The Garden of Earthly Delights* and that of Hell. And yet another : that of Creation.

As an example of the encounters between Mariko Umeoka Taki and Bosch, I stressed the theme of love as the painter sees it : "True love is soft and juicy, and does not lose its juiciness with the passing of time, rather it stores it elsewhere". "Loving is eating". "The size of love is the size of life". "Time of true love, smile of angels". "The truth, there are no sages versed in love", etc.

Mariko Umeoka Taki's aphorisms on the art of loving are very important. Love is one of the three pillars on which surrealism is based. The other two are freedom and poetry. In *The Garden of Earthly Delights*