

LA TÉCNICA UKIYO-E DE ESTAMPACIÓN JAPONESA

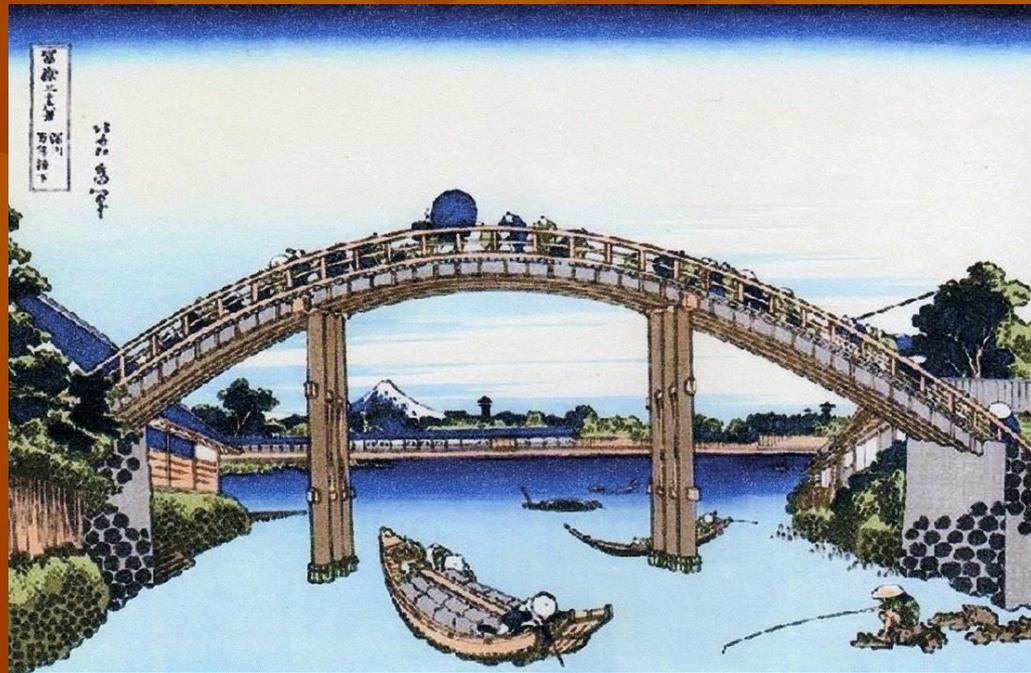
y las principales obras de los estampadores japoneses:
Kitagawa Utamaro. Utagawa Hiroshige. Katsushika
Hokusai.

ESTAMPACIONES UKIYO-E

1.) ¿Qué significa UKIYO-E?

- Las estampaciones xilográficas (tallas en madera) más famosas realizadas en Japón se denominan ukiyo-e, que podría traducirse como imágenes (*e*) de un mundo efímero, ilusorio y flotante (*ukiyo*). Este nombre hace referencia a una vasta producción artística de imágenes grabadas surgidas durante el período Edo (1615-1867).

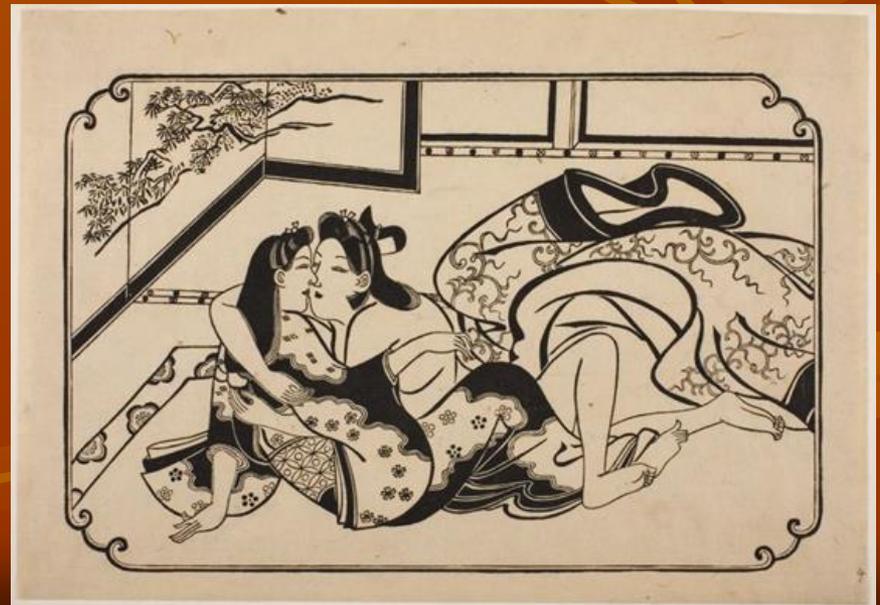

HISTORIA

- La técnica *Ukiyo-e* fue el resultado del nacimiento de una nueva clase social dentro del pueblo llano japonés y su objetivo principal era acercarse a ese pueblo y ser un arte accesible para las clases más humildes, hasta el punto de eclipsar a la costosa y codiciada pintura tradicional.
- Dos fueron los **factores claves** para que a partir del **siglo XVII** la **pintura ya no fuera un privilegio de la élite de la sociedad y comenzara a formar parte del pueblo llano**:
 - 1. El surgimiento de una clase burguesa.
 - 2. Los avances técnicos en la impresión xilográfica

1. El surgimiento de una clase burguesa.

- Los más de 250 años de paz mantenidos por los **shogunes Tokugawa** desde comienzos del **siglo XVII**, propiciaron cambios en la sociedad feudal tan estrictamente organizada de Japón. En los prósperos **centros urbanos** de **Edo** (actualmente **Tokio**), **Osaka**, y **Kioto** surgió una **clase de mercaderes enriquecidos**, que formaban parte del pueblo llano, **tenían poder adquisitivo** y **libertad para disfrutar de actividades de ocio**.

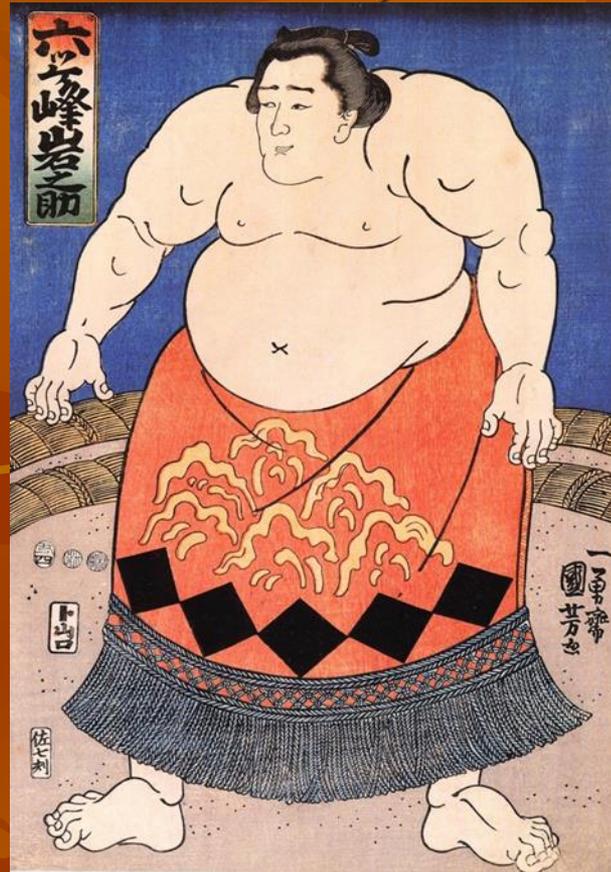
- Los pasatiempos preferidos de estos ricos comerciantes eran visitar los **burdeles de geishas** y asistir a los **kabukis** (espectáculos de teatro, mezcla de drama y de danza tradicional) y a las **luchas de sumo**. Pero entre sus gustos también se desarrolló un aprecio por las obras pictóricas, siempre y cuando éstas se adaptaran a sus gustos estéticos y trataran de imágenes cercanas y de sus entretenimientos.

- y de los personajes de los que gustaba esta nueva clase social ascendente (cortesananas hermosas (género llamado **BIJIN-GA**) robustos luchadores de sumo y actores populares (actores **KABUKI**)).

Género **BIJIN-GA**

Luchador de **SUMO**

Actores **KABUKI**

- El sexo explícito, que era un tema prohibido, también apareció de forma continua en los impresos *ukiyo-e*,

Ejemplo del género SHUNGA

2. Los avances técnicos en la impresión xilográfica:

- La técnica de grabado a partir de planchas de madera se introdujo en Japón en el siglo **VIII** procedente de **China** y se utilizó a partir de ese momento principalmente en la **ilustración de textos budistas**.
- Alrededor de **1670** surgió el primero de los grandes maestros del **ukiyo-e**: **Hishikawa Moronobu**, el primer autor que comenzó a firmar sus obras y comenzó a reproducir **grabados de una sola hoja**. Representaba flores, pájaros, figuras femeninas y escenas eróticas, del tipo conocido como **shunga**.
- Este tipo de grabados eran realizados **en negro sobre papel blanco**, y el artista posteriormente debía **añadir a mano los distintos colores**.

- A finales del siglo XVIII, Suzuki Harunobu creó una técnica para realizar impresiones policromadas. Consistía en tallar y utilizar distintas planchas de madera **por color** que se estampaban en una misma obra. Técnica conocida como **nishiki-e**.
- Esta técnica xilográfica y de estampación hizo posible la **reproducción en serie** de imágenes a bajo coste y dio pie a la **circulación masiva** de los **ukiyo-e**, las imágenes de un mundo flotante.

En esta imagen Moronobu utilizó la técnica nishiki-e de policromía

- **LA EVOLUCIÓN DE LA UKIYO-E CON EL USO DE LA TÉCNICA NISHIKI-E: ¿Cómo se hacían estas bellas estampaciones policromadas?**
- En primer lugar, el artista hacía un claro dibujo lineal con pincel y tinta negra sobre papel transparente, que luego se pegaba boca abajo sobre el taco o **plancha principal** (que solía ser de madera de cerezo).

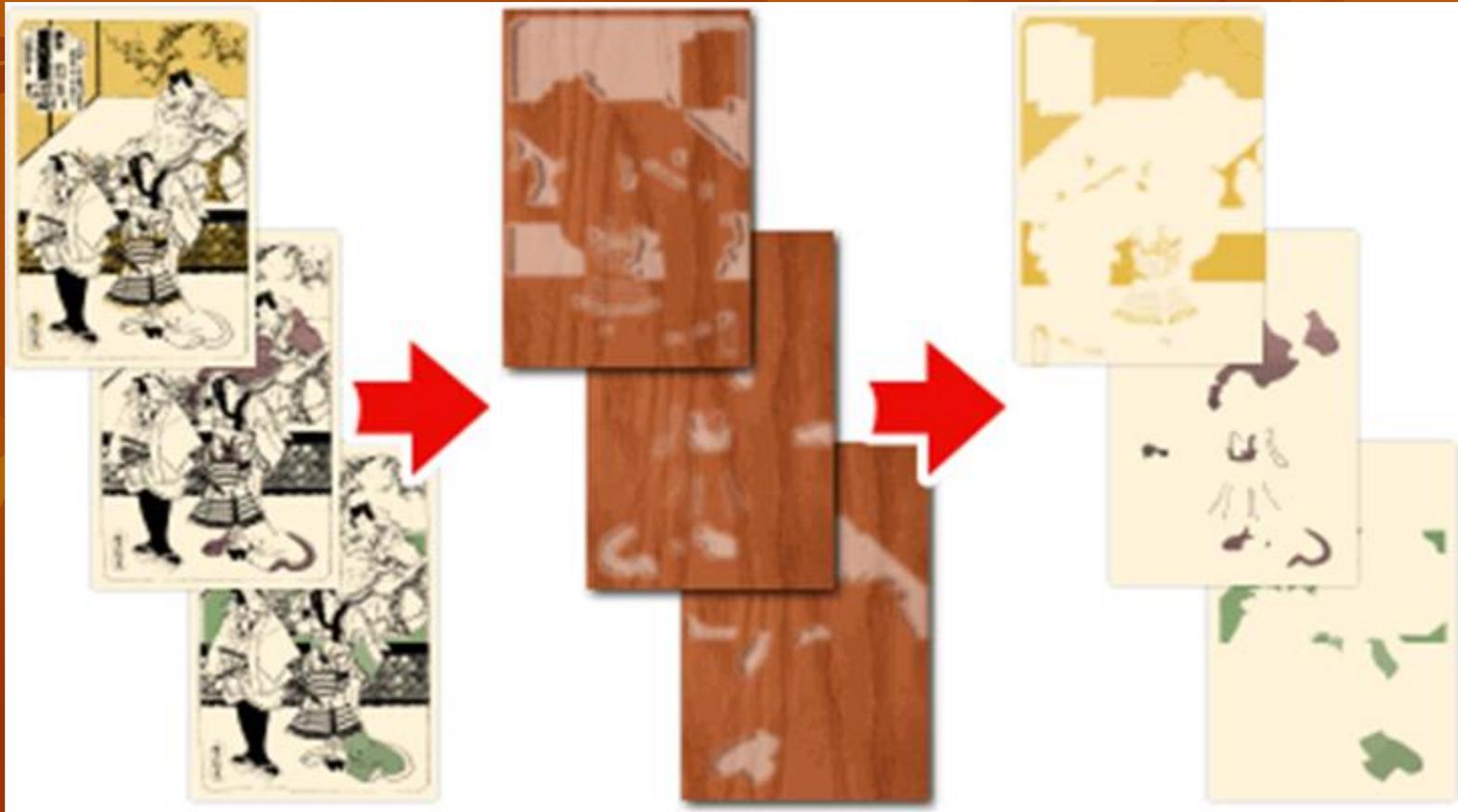
- Primero la imagen se labraba en la **plancha principal** (de madera más dura) . Y para policromar la impresión se necesitaban planchas independiente en las que se tallaban las diferentes partes del dibujo y se coloreaban de diferentes colores cada una.

- Se utilizaban varios **escoplos** (herramienta para labrar madera (redondos y cuadrados)), para cortar las zonas más grandes; las líneas y los dibujos complicados se grababan con cuchillos pequeños.

- Un trabajo normal podía requerir tallar 6 o 7 planchas, y se tardaba alrededor de un mes en completarlas. Esto se debía a que la talla se caracterizaba por su finísimo trazo y máximo detalle.

■ PROCESO

■ RESULTADO FINAL

Ejemplo del minucioso y finísimo detalle que tenían las obras de **ukiyo-e**

- A la vez que se iban usando más planchas aparecía más y más color en las obras.
- Para realizar impresiones mediante la técnica ukiyo-e se necesitaba trabajo en equipo que agrupaba (aparte del editor que encargaba la obra): al propio artista y a varios grabadores en madera y estampadores, cada uno de los cuales era un experto en su oficio.

Luz tenue y necesaria para la realización del grabado.

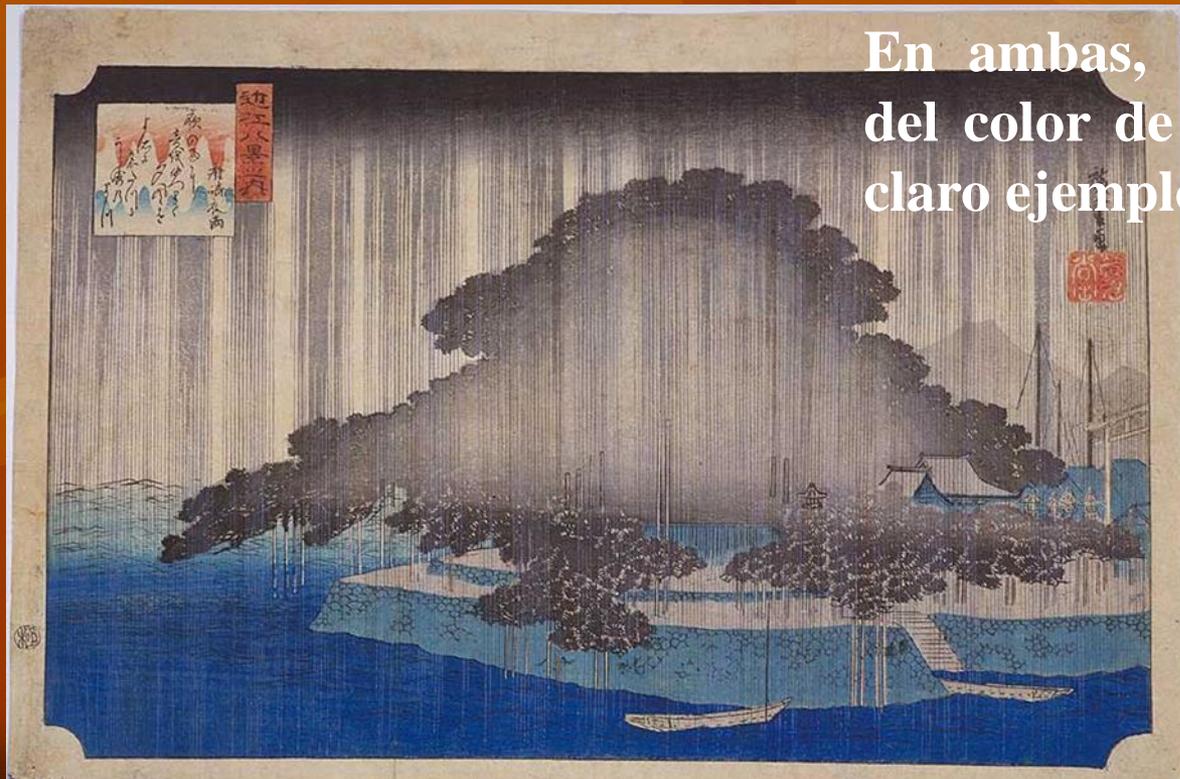

Realización de la talla o del grabado minuciosamente.

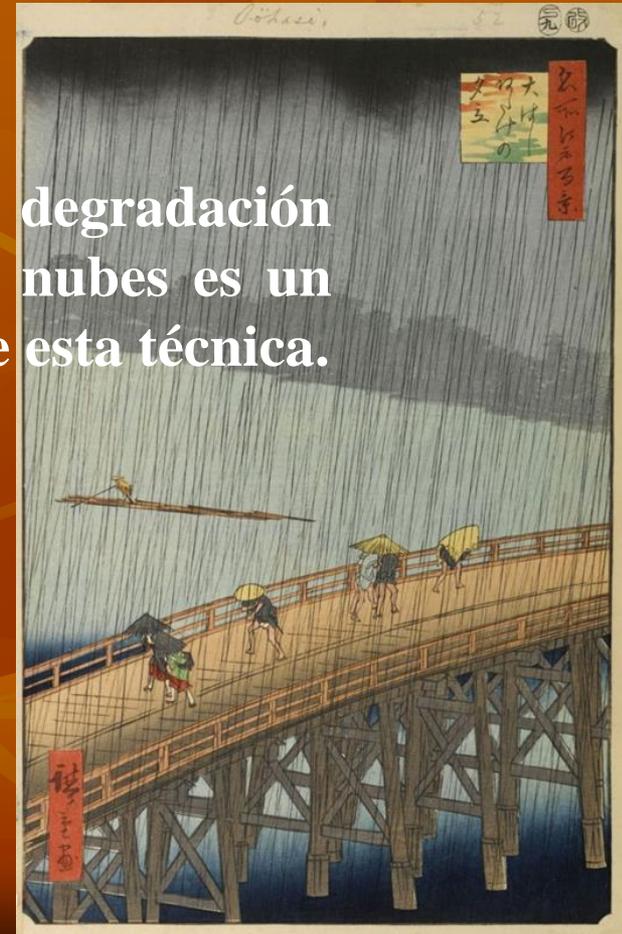

Herramientas necesarias para el coloreado

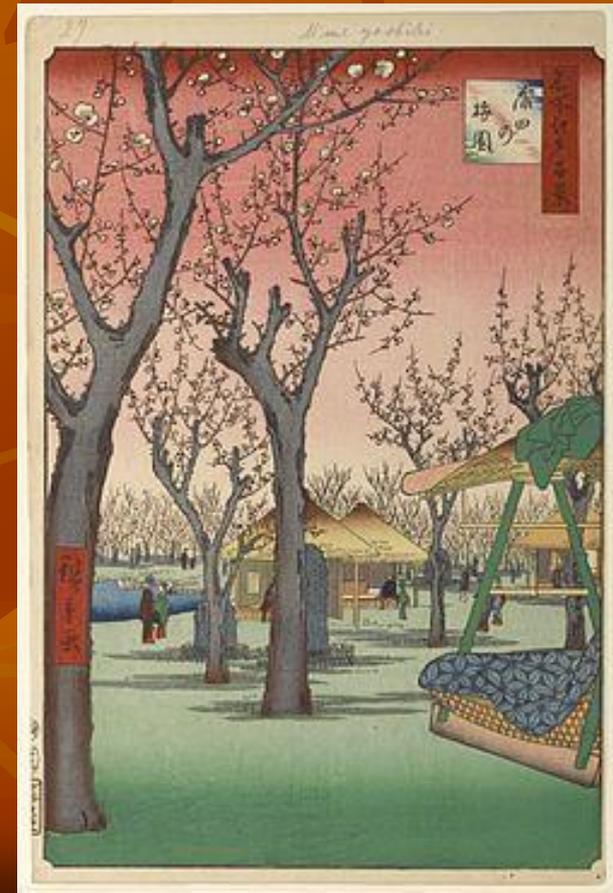
- Una de las técnicas más utilizadas de impresión en la **ukiyo-e** era la **BOKASHI (degradación del color)**.
- Consistía en humedecer parte de la plancha de madera antes de añadir el pigmento o el color, y difuminarlo o extenderlo cuidadosamente con una brocha. Este pigmento se transfería al papel creando un efecto de color suave y degradado.

En ambas, la degradación del color de las nubes es un claro ejemplo de esta técnica.

En estas tres imágenes observamos la degradación tanto del cielo como del suelo.

LOS IMPULSORES Y MAYORES REPRESENTANTES DE LA TÉCNICA UKIYO-E

- Los continuadores de **Moronobu** y **Harunobu** dieron una gran difusión a la estampas de **Ukiyo-e**, en las que utilizaron nuevas técnicas como la incorporación de la mica para conseguir brillantes fondos o la inclusión de papeles con texturas. Se desarrollaron también composiciones marcadas por la grandeza y la monumentalidad de la representación.
- La esencia del estilo del **Ukiyo-e** fue incorporada en los trabajos de **Utamaro**, de **Hokusai**, y de **Hiroshige** durante el **siglo XVIII**.

KITAGAWA UTAMARO (BIOGRAFÍA Y ANALISIS DE SU OBRA)

Tres bellezas

- Nació en 1753 en una pequeña ciudad de Japón, y pronto se marchó a Edo, actual Tokio, ciudad en la que murió el 31 de octubre de 1806.
- Impresor y pintor, uno de los mejores representantes de la técnica Ukiyo-e.
- De nombre original Kitagawa Nobsuyoshi, fue muy reconocido por sus vigorosos retratos de sensuales bellezas femeninas.

*Mujer sentada en una veranda
Museo del Prado*

- En su obra destaca la gracia y la elegancia de sus diseños, el delicado tratamiento que realiza del personaje y de la expresión, y por la calidad técnica que adquiere en la elaboración de sus sigilografías (elaboración de sellos), donde consigue increíbles transparencias en el tratamiento de los ropajes.

Hachi-damme (Acto VIII)
Museo del Prado

- En sus sutiles dibujos de cortesanas y mujeres de los barrios de Edo (BIJIN-GA), **Utamaro** fue fijando los prototipos del encanto femenino en todos sus aspectos. Fue tan popular y reconocido su dominio del género que artistas contemporáneos de la talla de Hokusai eludieron el tratamiento de estos temas, de forma consciente, para evitar la comparación.

*Mujer coqueta [Uwaki no sô]
Museo del Prado*

- En 1804, en la cima de su éxito, realizó algunas pinturas que representaban a la esposa y las concubinas del dictador militar Toyotomi Hideyoshi, las cuales fueron consideradas como insultos a la dignidad de Hideyoshi. Fue castigado a prisión y a permanecer esposado durante los cincuenta días de su cautiverio. La experiencia lo marcó emocionalmente y terminó su carrera como artista.

*Mujer hilando con un niño
Museo del Prado*

KATSUSHIKA HOKUSAI

(BIOGRAFÍA Y OBRA)

- Pintor y grabador japonés, nacido en Edo con **el nombre de Tokitaro**.
- Está considerado como **el máximo exponente** de la escuela de grabados Ukiyo-e.
- Entró a trabajar en el taller del artista de Ukiyo-e **Katsukawa Shunsho en 1775** y con él aprendió la técnica del grabado con planchas de madera, especializándose en retratar actores.
- A partir de 1796 comenzó su trabajo autónomo con álbumes de grabados y grabados aislados, firmando algunas de sus obras con el **seudónimo de Hokusai**.

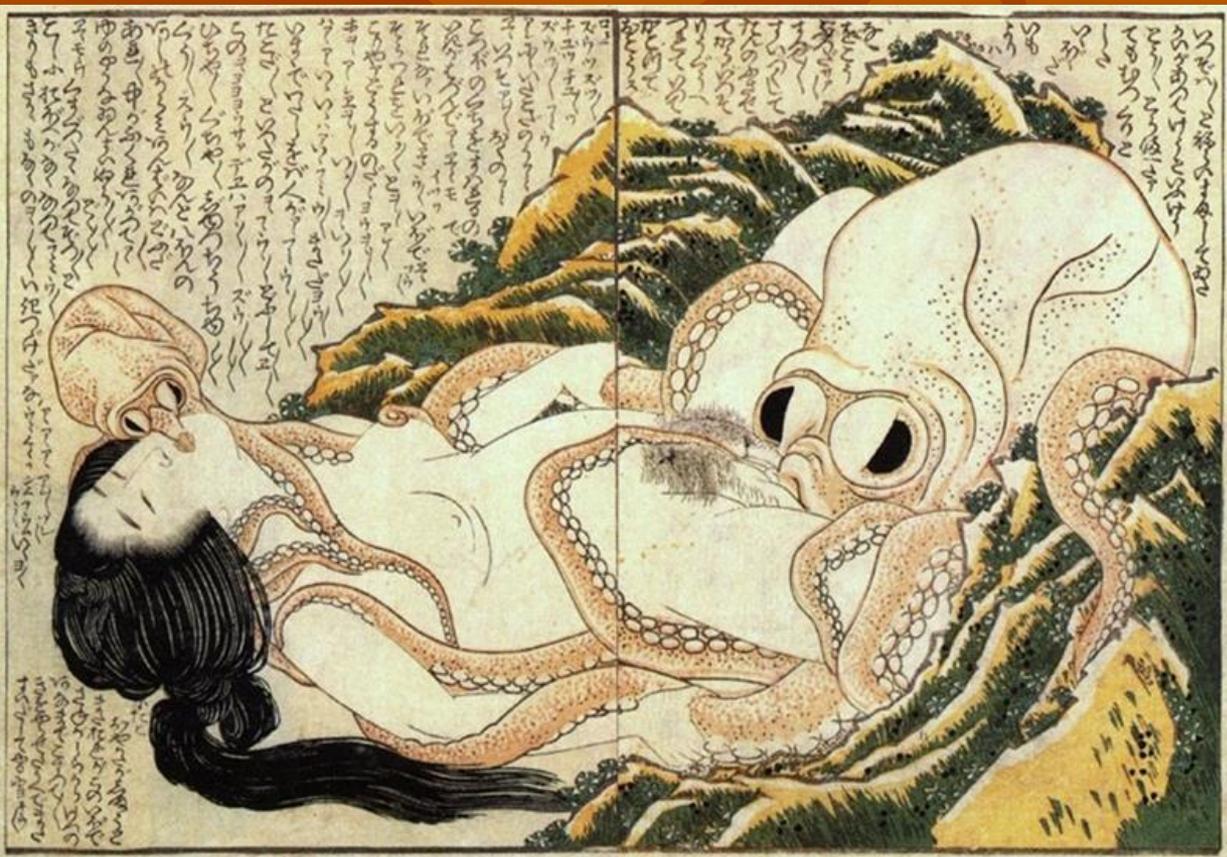
**KATSUSHIKA HOKUSAI
EN SU VEJEZ.**

- Las líneas curvas y de gran soltura, características de su estilo, fueron evolucionando gradualmente hacia una serie de espirales que añadieron una libertad y elegancia aún mayores a su obra, como puede observarse **en Carpas**.

- En las obras de su última época utilizaba pinceladas amplias cortadas y una técnica de coloreado que le daba una cualidad más sombría.

“El sueño de la mujer del pescador” LA OBRA DE GÉNERO SHUNGA MÁS FAMOSA DE HOKUSAI

- Entre las más conocidas están la serie de grabados, «Fugaku sanjurokkei» (Treinta y seis vistas del monte Fuji, c.1826-1833), máximo exponente de sus grabados de paisajes, que contiene algunas de las imágenes más famosas de la tradición artística japonesa.

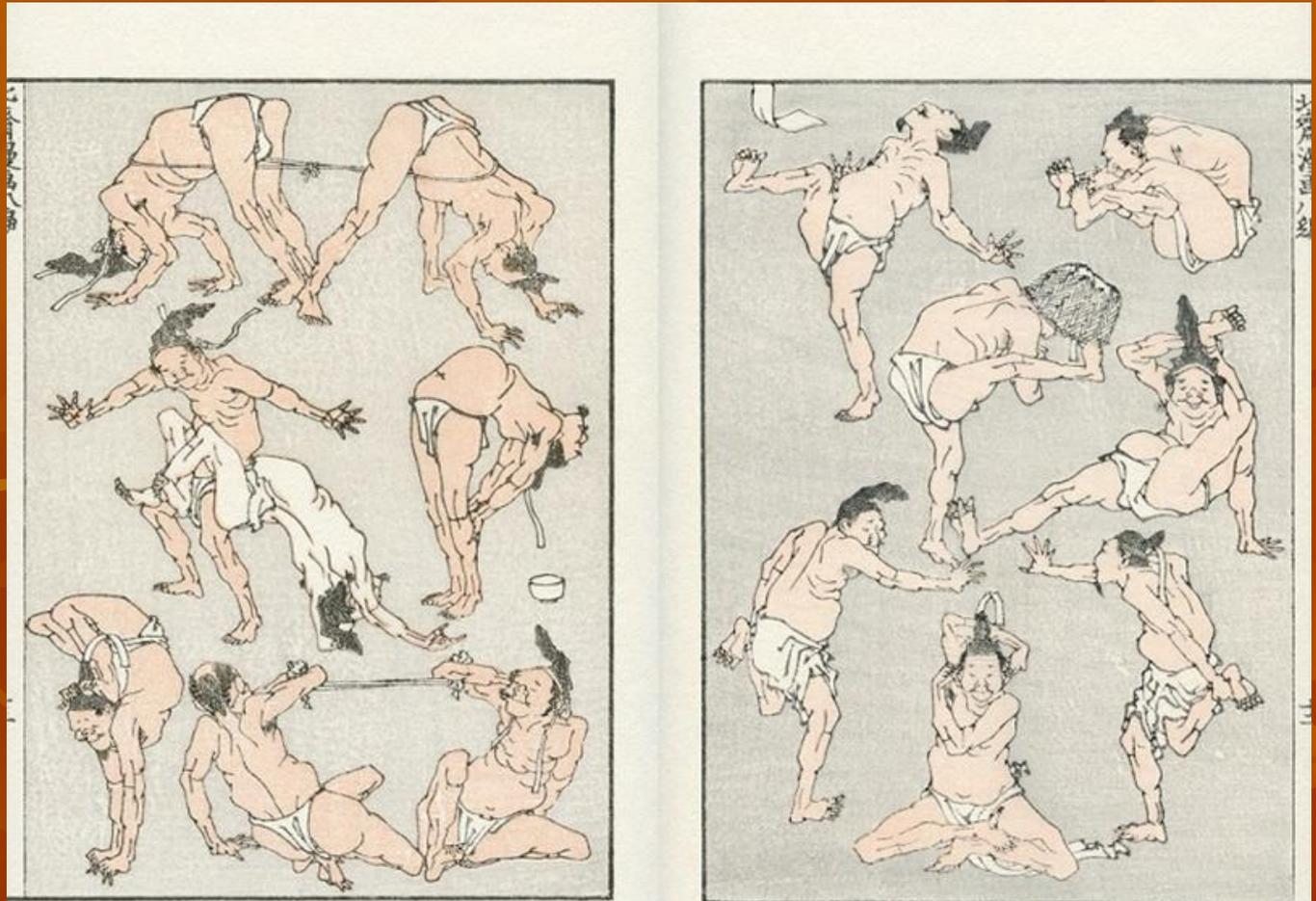

“Fuji Rojo”

“La gran ola de Kanagawa”, obra más representativa perteneciente al conjunto de «36 vistas del Monte Fuji»

- Destaca también el cuaderno de dibujos en 13 volúmenes **Hokusai manga** (comenzado en 1814).
- Su capacidad creativa se mantuvo siempre activa hasta que **un incendio destruyó sus bocetos y materiales de trabajo en 1839**, tras lo cual continuó trabajando pero de modo más pausado.

“El manga de Hokusai”

UTAGAWA HIROSHIGE

(OBRA Y BIOGRAFÍA)

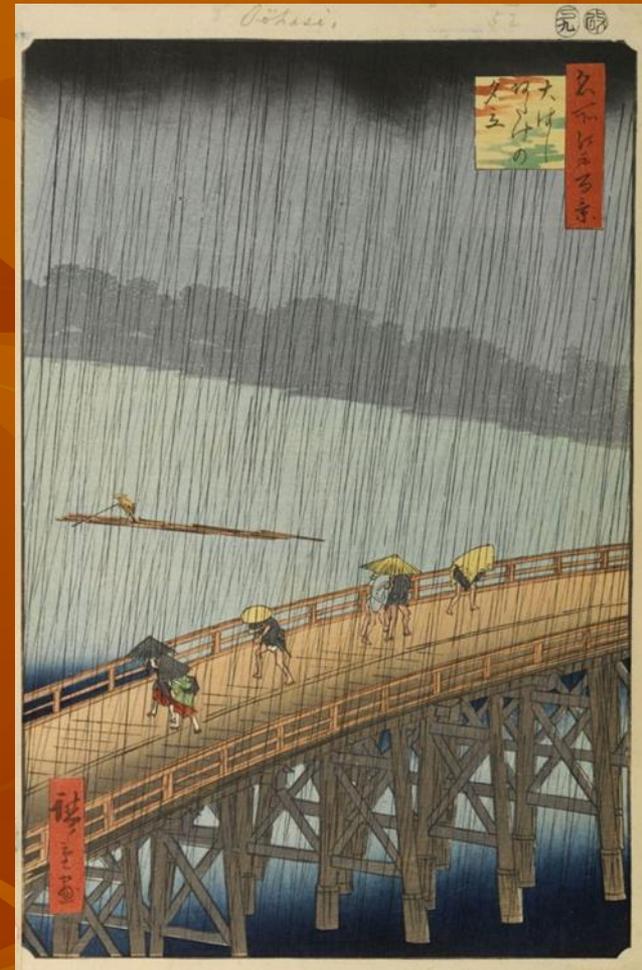
- Su nombre verdadero era **Ando Hiroshige**. Nacido en Tokio, 1797 - id., 1858) Pintor japonés y gran representante de la técnica ukiyo-e. Sus obras de paisajes y de ciudades sirvieron de guía de viaje para los japoneses y para los extranjeros.
- Fue discípulo de Utagawa Toyohiro, a la muerte del cual rechazó convertirse en artista de estudio como sucesor de su maestro.

- Comenzó trabajando como retratista, pero no tardó en orientarse hacia el paisaje, con **la serie de 100 *Vistas famosas de Edo***.

Shitaya Hirokōji (la calle ancha) DE LA OBRA “ **100 FAMOSAS VISTAS DE EDO**”

El puente Ōhashi en Atake bajo una lluvia repentina (1857), de Utagawa Hiroshige. (**100 FAMOSAS VISTAS DE EDO**)

- En 1832 tuvo que viajar, para cumplir una misión oficial, de Edo (hoy Tokio) a Kioto por la llamada ruta de Tokaido, y fruto de ese viaje fueron *las Cincuenta y tres etapas de la ruta de Tokaido*, con las que adquirió una extraordinaria popularidad como paisajista.

45.ª estación: *Shōno* DE LAS “53 ESTACIONES DE Tōkaidō”

Kanbara, nieve de la noche” (Kanbara, yoru no yuki), de la serie las “Cincuenta y tres estaciones de Tokaido”

- A partir de entonces se centró en los paisajes, realizados siempre en series sobre ciudades, lagos, rutas o naturaleza. Sus obras, caracterizadas por la suavidad, el lirismo y el detallismo atento, ejercieron en Occidente una gran influencia.
- Las *Sesenta y nueve estaciones del Kisokaido* se cuentan también entre sus realizaciones más conseguidas.

1.ª estación: Shinagawa DE LAS “53 ESTACIONES DE Tōkaidō”

EL JAPONISMO: Influencias de las impresiones ukiyo-e en occidente

- Tras la apertura de Japón a Occidente a mediados del s.XIX, se **desarrolló el Japonismo** (término que se refiere a la influencia de **las artes niponas en las occidentales**).
- Diversos **artistas europeos** coleccionaron *shunga*, entre los que destacan **Aubrey Beardsley, Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt, Auguste Rodin, Vincent Van Gogh y Pablo Picasso**, contando este último con una colección de 61 estampas de artistas japoneses reconocidos, que le sirvieron de inspiración durante los últimos años de su vida.

- Las obras paisajísticas poéticas y delicadas de **Hiroshige y Hokusai** impactaron fuertemente a los pintores **impresionistas y postimpresionistas**, ofreciéndoles una **nueva visión de la naturaleza**.
- **Vincent van Gogh** fue un gran **coleccionista de grabados japoneses** que **influyeron notablemente en su pintura**. Algunos de sus cuadros son claramente versiones de grabados japoneses. Sobre todo de los de **Hiroshige y Hokusai**. En el retrato que hizo de **Père Tanguy**, podemos observar que el fondo está cubierto de estampas japonesas. (Su colección particular de **ukiyo-e** que contiene más de **600 grabados** se encuentra hoy en el museo Van Gogh de Amsterdam).

Desaparición de la técnica ukiyo-e

- A partir de la década de 1870, coincidiendo con el éxito del *movimiento del japonismo* en occidente, en Japón, el arte del *ukiyo-e* entra en decadencia.
- En **1868** tuvo lugar **la restauración Meiji**, y todos los cambios que sufrió Japón propiciaron la desaparición de la cultura urbana en la que el *ukiyo-e* había florecido.
- Con todo, la técnica del grabado *ukiyo-e* no desapareció de la noche a la mañana, sino que perduró, protagonizando un **lento declive** y finalmente **perdiendo el carácter popular** para quedar dentro de los círculos de las artes mayores.

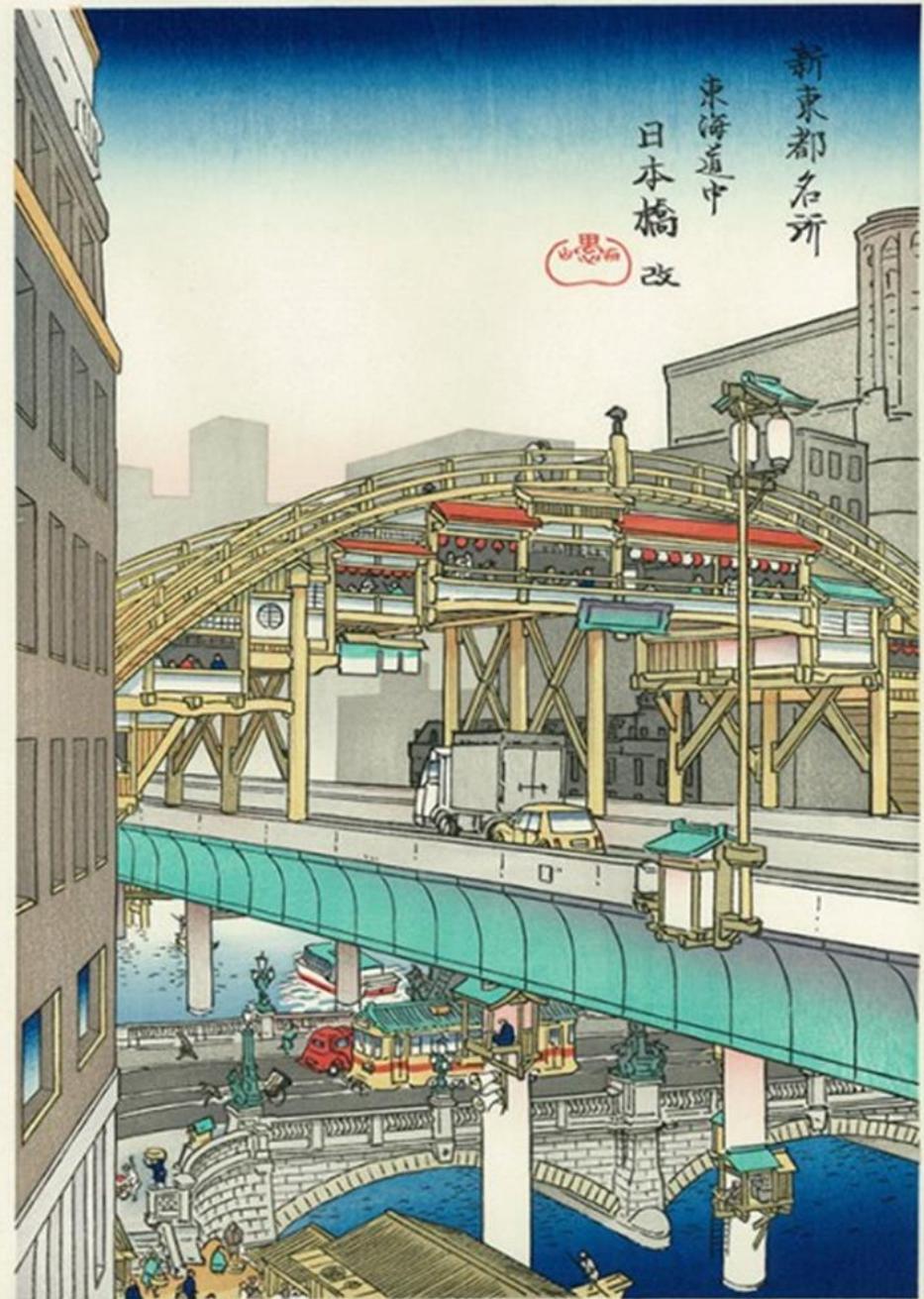
Vuelta al gusto por la técnica ukiyo-e en la actualidad

- El fundador del Instituto Adachi de Xilografías abrió el primer taller en Tokio en 1928. Desde entonces, esta institución se dedica a reproducir numerosas obras maestras de los grandes artistas que hemos analizado y muchos otros.

- Además de las reproducciones fieles de los *ukiyo-e* del período Edo, el Instituto crea también **xilografías polícromas a partir de obras del siglo XX** y de piezas contemporáneas.

El nuevo puente Nihonbashi, de Yamaguchi Akira. Xilografía polícroma realizada en 2012 por el Instituto Adachi de Xilografías a partir de un dibujo del citado pintor (Yamaguchi Akira.)

DOCUMENTALES Y ENLACES ÚTILES PARA AMPLIAR CONOCIMIENTOS:

- [Ukiyo-e woodblock printmaking with Keizaburo Matsuzaki](https://youtu.be/t8uF3PZ3KGG)
- <https://youtu.be/t8uF3PZ3KGG>
- [Ukiyoe Heroes \(12\) : Fox Moon - carving the key block](https://youtu.be/QGe06AOy-Jg)
- <https://youtu.be/QGe06AOy-Jg>
- [UKIYO-E \(浮世絵\)](https://youtu.be/xI4b8StOEck)
- <https://youtu.be/xI4b8StOEck>

