

Mokuhanga: xilografía japonesa ¿Qué es?

*Paola Beatriz González Farías

Artículo de difusión del Proyecto de Investigación “El Estado de *Mokuhanga* en Chile: práctica y enseñanza de la xilografía japonesa”, financiado por FONDART Nacional, asignación 2019.

Presentado en el I Congreso Nacional ALADAA Chile (Presidente: Gonzalo Maire) con el título “Mokuhanga: xilografía japonesa ¿Cuál es su estado en Chile?”, en el Simposio “La forma del arte en Asia y África diálogos desde la reflexión en Chile y Latinoamérica.”, con fecha 25 de Abril de 2019 en Santiago de Chile.

Publicado por www.xilografia.cl en septiembre de 2020 en: http://www.xilografia.cl/mokuhanga_xilografia_japonesa.html y descargable en formato PDF. http://xilografia.cl/assets/mokuhanga_xilografia_japonesa.pdf

* Artista e investigadora independiente, Magíster en Educación con mención en Gestión Educacional y Profesora de Artes Plásticas. UMCE, Chile. Exbecaria en Japón por la Japanese International Colaboration Agency (JICA) 2006. Creadora y productora de xilografia.cl, Xilográfica [[@xilografia.cl](https://twitter.com/xilografia.cl) [@xilografica](https://twitter.com/xilografica)], de Red Xilográfica, mokuhanga.cl y aprendizajesculturales.cl. zukunomo@xilografia.cl. RRSS: [@zukunomo](https://twitter.com/zukunomo)

Mokuhanga: xilografía japonesa ¿Qué es?

Mokuhanga: xilografía japonesa ¿Qué es?

Resumen

Mokuhanga significa xilografía en japonés, entendido como nombre disciplinar que se está volviendo cada vez más conocido entre las artistas del grabado en madera. Mediante esta disciplina se han producido imágenes muy populares alrededor del mundo, particularmente gracias a *ukiyo-e* (imágenes del mundo que fluye), siendo la “Gran ola de Kanagawa” de Hokusai el ícono indiscutido del arte japonés. *Ukiyo-e* se difundió ampliamente por el Japonismo europeo influyendo fuertemente en el arte mundial; Impresionismo y Postimpresionismo son ejemplos de influencia del arte japonés. Mas, se propagaron sus características estéticas y sus contenidos sobre la cultura japonesa, mientras que la difusión de la disciplina fue escasa, más aún la comprensión de su filosofía o fundamentos.

Este artículo se creó para la difusión de la investigación “El Estado de Mokuhanga en Chile: práctica y enseñanza de la xilografía japonesa” financiada por FONDART Nacional, asignación 2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, presentado como adelanto de investigación en la Conferencia Internacional de Mokuhanga en Hawaii 2017. En esta oportunidad, se abordan aspectos importantes de *mokuhanga* y *ukiyo-e* en contraste a la xilografía de tipo “occidental” aplicada mayoritariamente en Chile.

Mokuhanga o Moku Hanga (木版画): La disciplina de los más famosos ukiyo-e.

¿Qué es mokuhanga y cuál es la diferencia con la xilografía de Occidente? *Moku Hanga* es en japonés lo mismo que xilografía es en español (moku=xilo=madera; Hanga=grafía=estampa o registro) pero el diccionario español japonés (Enderle Shoten) traduce xilografía como *mokuchō*, *mokuhan* (木版) ó *mokuhan-jutsu*; y grabado en Madera como *kibori* (木彫り). En definitiva, *mokuhanga* es considerada una disciplina de las Artes Visuales consistente básicamente en la reproducción de

imágenes idénticas mediante el estampado con tintas al agua, presionando con *baren* un papel *washi* (en base a *kozo*) sobre una o varias matrices de madera (cerezo, magnolio, tilo), talladas manualmente según procesos determinados desde siglos de producción en Japón. Este concepto ha sido difundido mediante diversos eventos y organizaciones mixtas entre occidentales y japoneses, por tanto, es de carácter convencional.

Para María Massone, quien coordinó la diplomatura “El Universo del Ukiyo-e. La vía de la xilografía japonesa” en la universidad de Buenos Aires en 2019 (un hito en la enseñanza de la disciplina en Latinoamérica) -en concordancia con el artista y maestro Katsutoshi Yuasa-, plantea la utilización del concepto *surimono* para mejor referirse a las estampas producidas por medio de matrices de madera al estilo tradicional de la xilografía japonesa. *Surimono* dentro del contexto *ukiyo-e* específicamente, refiere a “Estampas muy costosas. Eran encargadas por clientes privados con ocasiones especiales” (Fahr-Becker, p 193). *Surimono* (刷りもの ó 摺物) se encuentra traducido en el diccionario de japonés como “estampado”, “impresos” o “cosa impresa” compuesto por un *kanji* y 3 hiraganas, siendo el *kanji* 刷 “suri” significado de “impresión” (mientras que como ideograma chino 刷 significa “cepillo”), los 2 últimos hiraganas constituyen la palabra “mono” que se traduce como “cosa”. El diccionario “Jisho” lo traduce simplemente como “Cosa impresa”. También se encuentra escrito en sitios de internet con 2 *kanjis* 摺物 el primero (*suri*) que significa estampa y el segundo (*mono*) que significa cosa.

Se entiende que *mokuhanga* es una práctica de carácter tradicional (IMCHawaii 2017) que conserva el uso de herramientas y procedimientos específicos con protocolos centenarios: entre ellos, el uso de madera ‘nativa’, de tinta *sumi* o al agua mezclada con *nori* (のり) –aglutinante de almidón de arroz- y de papel *washi* a partir de *kozo*; el entintado con brochas como *marubake*, estampado con la herramienta fundamental de impresión: el *baren*. En la elaboración de todos estos materiales y herramientas se utilizan procedimientos rigurosos, con materias primas naturales aplicadas a un proceso tecnológico específico y muy relacionado a la cultura japonesa, por ejemplo el

Mokuhanga: xilografía japonesa ¿Qué es?

baren elaborado con extraídos desde zonas específicas de la caña de bambú que se remoja por un tiempo exacto, para hacer un tejido hilando hebras que se enrollan en forma de espiral para crear la base de la presión, cubierta con una lámina de bambú. De acuerdo a la cantidad de hebras (8, 12 o 16) que se hilan para construir el *baren* ばれん se obtienen distintos resultados de impresión, siendo entre las características de texturas más o menos densas y con mayor o menor intensidad del color. Por ello, es importante insistir en que la elección de los materiales para *mokuhanga* trata del estudio de toda una tradición disciplinar basada en un conjunto tecnológico del cual se obtienen resultados determinados. Las tintas al agua permiten realizar varias capas de colores que se pueden entremezclar de maneras muy sutiles generando efectos visuales en capas, así los maestros utilizan gran cantidad de matrices de madera para una sola imagen en las que se puede observar fácilmente más de doce colores, evidenciando en muchos casos la huella de la veta de la madera que usaron como matriz. Otras utilidades no tradicionales que podrían aproximarse a los procesos de *mokuhanga* pueden considerarse como “xilografía al agua”; estas técnicas también son valoradas por el mundo artístico internacional debido a los esfuerzos para reducir los elementos tóxicos de la práctica del grabado y son fomentadas por la organización que difunde *mokuhanga* dentro de su misión.

A diferencia de la Xilografía de Occidente, *mokuhanga* utiliza herramientas y materiales de origen natural, mientras que la xilografía tradicional que se masifica desde Europa para la reproducción masiva de contenido religioso o político se direcciona hacia la imprenta industrial, y a partir de esos procedimientos se mantiene hasta hoy, variando por cierto la connotación artística de la obra y lógicamente con su evolución en materiales, herramientas y procesos. Pero, es estudiada de esa forma en las escuelas de arte y talleres de grabado. Se utilizan tintas en base oleosa, y la gama de productos para su limpieza son a partir del petróleo (aguarrás, parafina, diluyentes, etc.) aunque se está ampliando a alternativas menos tóxicas; una diferencia notoria es la utilización casi imprescindible de la prensa o tórculo para la impresión, ésta se considera abiertamente el corazón del taller de grabado en Occidente.

En Chile, la más conocida ola producida en xilografía es la *Lira Popular*, que se desarrolló aproximadamente durante 60 años entre los siglos XIX y XX, siendo una manifestación masiva y comercial que mezclaba la xilografía y la poesía en un pliego, coherentemente se utiliza los procesos y materiales asociados a la imprenta occidental.

Otsu-e y Ukiyo-e: Mokuhanga y la reproducción masiva de imágenes.

Con el uso de la disciplina *mokuhanga* (xilografía japonesa) se desarrollaron en Japón diferentes *géneros*¹ -siendo el más conocido *ukiyo-e* (imágenes del mundo que fluye)- y con ello, una gran variedad de técnicas.

Otsu-e: Es una línea de “arte” folk japonesa no firmada, por lo que se diferencia de *ukiyo-e* que sí tiene firma, pero ambas comparten temáticas y se materializan tanto en xilografía como en pintura. En su inicio las obras *otsu-e* se elaboraban de manera familiar, no eran creadas por un solo artista o artesana/o, también era una imagen práctico/religiosa, constituyendo parte del altar budista o en la pared de conmemoración familiar. La imagen budista que se crea mediante la mezcla de xilografía y pintura comienza en el periodo Ashikaga (1394-1573). Para una producción masiva, los temas preferidos fueron reproducidos gran cantidad de veces. Por ello, el diseño se fue simplificando para hacer más producción. De ese modo el costo se vio reducido y los compradores que viajaban podían adquirirlos sin problemas como un souvenir. En resumen *otsu-e* es un tipo de pintura/grabado simple, de autor desconocido, reproducido de manera repetitiva con los mismos temas en gran número de acuerdo a la demanda de la gente común y vendido a precios económicos.

¹ A pesar de lo inadecuado de usar conceptos de Occidente en el arte de Oriente, para la comprensión de lo que aquí se escribe, se cataloga *ukiyo-e* como un género del arte japonés, al mismo tiempo de recalcar que no es una técnica ni disciplina, ya que *ukiyo-e* se desarrolló no sólo mediante estampas, también en pintura, *ukiyo-e* no es sinónimo de xilografía japonesa. Lamentable que en la importante exposición “Mundo Flotante del periodo Edo” del Museo Nacional de Bellas Artes (mayo 2018), única en su tipo en Chile, se haya publicado en canales oficiales y las obras del catálogo que *ukiyo-e* es una técnica. Algunas técnicas o procedimientos aplicados en *ukiyo-e*: *Sumizuri-e*, *Urushi-e*, *Benizuri-e*, *Nishiki-e*, *karazuri*, *Fukibokashi*, *Kimedashi* o *Kimekomi*, *Beni-e*, *Tan-e*, *Benigirai-e*, *Ichimonji-bokashi*, *Kira-e* o *Kirakake*, *Motsukotsuhö*, *Shömen-zuri* o *Tsuya-zuri*, entre otras; y subgéneros: *Abuna-e*, *Musha-e Shunga*, *okubi-e*, *Bijin-ga*, *Yakusha-e*, entre otros. Todos comunes a varios artistas.

Mokuhanga: xilografía japonesa ¿Qué es?

Al no ser un trabajo artístico distinguido, sino sólo un trabajo mundano y de autor desconocido *otsu-e* no fue incluido en los libros de historia de la pintura, al contrario, está más cercano a una serie de relatos cotidianos que podían ser producidos de manera rápida sin requerir la concentración de quienes lo realizaban; por ello, tuvieron más énfasis las obras de autor, como *ukiyo-e*. La gran cantidad de reproducciones de la misma imagen generó que en algunas áreas de la superficie se incluyera xilografía en vez de pintura, para hacer el trabajo más rápido. “Buddhist images were created way back in the Ashikaga Period (1394-1573) by printing with woodblocks, and this technique was only joined with brush painting for Otsu-e. (Otsu-e Zuroku, Otsu-e catalogue, Soetsu Yanagi, 1960)” (Ogyu, p. 17)

Ukiyo-e es el reflejo de las costumbres, paisajes, personajes populares y de interés general de la época Edo, documentando importantes detalles de la vida urbana, que por ese entonces emergía desde una organización social en que los *chōnin* alcanzaban la riqueza cultural que antes había sido guardada por la elite, así aflora la literatura de la época Heian como base de las creaciones del ‘mundo que fluye’. Era tal, que muchos actores, poetas y dibujantes de Edo compartían proyectos y espacios que se proyectan en las imágenes. Esta notoriedad del arte “obedecía a las nuevas necesidades de un mundo artístico que empezaba a sentir predilección por libros ilustrados y pinturas que plasmaran escenas de dentro y fuera de la ciudad, pero sobre todo los barrios del placer y del teatro Kabuki, los dos puntos fuertes de la cultura del mundo flotante.” (Calza. 2010, p. 22).

La xilografía en Japón llegó a ser lo que es hoy, producto de aportes que se iban integrando paso a paso por el pasar del tiempo, si bien no está situada en sus orígenes la técnica llamada *sumizuri-e*² puede considerarse la primera clasificación específica

² Lámina con tinta china o grabado en negro. Estampas de los comienzos de la xilografía que sólo se imprimían en un color –tinta de color negro azulado. Esta sencilla técnica también tiene su encanto e importancia. (Fahr-Becker. 2002, p. 193) / Grabado realizado en color negro con *sumi*, una tinta que se obtenía del hollín o el carbón. [*sumizuri*: método de impresión que prescinde de todos los colores excepto del negro] (Calza. 2010, p. 456)

para denominar la xilografía producida en Japón, se trataba de imágenes en negro, sin colores; hoy, en occidente, la disciplina de la xilografía se denomina *mokuhanga* 木版画. Debido al gran interés en la comercialización de las estampas se generaron las editoriales y con ellas un conjunto de mejoras en la calidad de la imagen, incluyendo diferentes estilos e innovaciones técnicas, hasta el uso de la policromía que hizo explotar su riqueza visual. Las estampas se vendían en lugares comerciales muchas veces en forma de cuadernillo, y sus temáticas eran constituidas por una serie de estampas de similares características en producciones de diferentes calidades.

Las escuelas de *ukiyo-e* se iban creando con el impulso de editores a partir de una secuencia de maestros y discípulos y, quienes a su vez, también podían ser parte del inicio de una nueva escuela. Así encontramos la de “Hishikawa o Edo” inicialmente con el maestro Moronobu, de ahí derivó a la escuela “Okumura” de Masanobu; La escuela Torii con Kiyonobu llegando a la escuela Hosoda. También encontramos la escuela Miyagawa con Chōshun, de la cual sigue la escuela Katsukawa, de la cual continúa la escuela Hokusai; también está la escuela Kitao; la escuela o grupo Nishimura/Ishikawa; una más prolífica del grupo Sekien, de la que derivan la escuela Utagawa y la escuela Kitagawa; y por último, la escuela Kikukawa, contando con alrededor de 110 artistas, en torno a Edo, que fue el principal foco de los estudios sobre *ukiyo-e*, y muchos de ellos famosos y destacados, algunos con un alto valor en Occidente debido al intercambio cultural de ciertos autores, y otros de excelente calidad que no son tan nombrados en Occidente pero muy importantes para el arte japonés. Pudiendo ser considerado el padre de la xilografía japonesa –a pesar que otros exponentes tienen evidencia anterior, como Kanbun (que pudo ser un grupo)- por ejemplo, se encuentra Moronobu, Hishikawa: nacido (supuestamente) en 1618, y muerto en 1694, quien tuvo relación desde muy pequeño debido al trabajo de su padre quien elaboraba fina vestimenta, por tanto se deduce de ahí su calidad de detalles con un exquisito juego lineal, quien realizó más de 150 libros *sumizuri-e* en su mayoría con temas históricos y literarios, pero también con su serie erótica *shunga* (imágenes de primavera).

Shunga es una de las temáticas (o subgénero) del *ukiyo-e* de mayor alcance en la época en Japón pero poco conocido en Occidente, debido a su contenido erótico, se ha

Mokuhanga: xilografía japonesa ¿Qué es?

clasificado incluso como pornográfico por sus imágenes que evidencian genitales y el acto sexual, pero resulta que el sexo en Japón no tiene la carga pecaminosa de Occidente, de hecho las imágenes *shunga* raramente presentan el cuerpo desnudo, y se refieren –tal como es la esencia del mundo que fluye- a encuentros amorosos fugaces e improvisados. Muchos de los más destacados artistas *ukiyo-e* dedicaron una importante parte de su producción a *shunga*, debido a que fue una temática altamente comercializable que se vendía en formatos de cuadernillo, generalmente exponiendo en la portada la estampa con mayor sutileza en el tema “amoroso”. Una de las más famosas imágenes *shunga* es conocida con el título “El sueño de la mujer del pescador” ó “Buceadora violada por pulpos” ó “Tentáculos de amor y muerte” de Hokusai, de la serie “Languidecer de amor (Kinoe no Komatsu) de 1814, está basada en la leyenda Taishokan³. La imagen está rodeada de texto, y se trata de una parodia a la seriedad de la Leyenda, el texto trata del diálogo entre el pulpo (Dios) y la pescadora⁴

Edmond de Goncourt en Calza (p. 340) la describe así: “Una de las imágenes es la aterradora estampa del desnudo femenino recostado sobre las rocas cubiertas de algas que se desvanece de placer. Tal es el estado de abandono de la mujer –*sicut cadáver* que no resulta nada fácil averiguar si ha sido víctima de un naufragio o si en realidad está viva. Un pulpo gigantesco, con horrendas pupilas a modo de lunas negras en

³ *Taishokan* es la trágica leyenda de una buceadora (*ama*, en japonés), una pescadora de orejas marinas que busca una piedra preciosa robada. Esta leyenda se remonta a la época Asuka y Nara y al entorno de Nakatomi no Kamatari (614-669), fundador del poderoso e influyente clan Fujiwara y responsable de la construcción de un pabellón dorado en el gran templo familiar, Kofuku, en la ciudad de Nara. (Bru, p. 55).

⁴ “La buseadora dice: Ee, moo, siento cosquillas. Una tras otra hasta perder la cuenta ¡me corroj ¡me corro!...

El pequeño pulpo: Cuando mi pariente haya acabado, también yo usaré mi boca prominente para restregársela desde su clítoris hasta su culo hasta hacer que se desmaye [y] cuando vuelva en sí, volveré a hacérselo, chu, chu. (...)” (Bru, p. 59)

cuarto creciente y menguante, chupa las partes bajas de la muchacha, mientras otro de menor tamaño devora su boca con avidez.”

Tradicionalmente las estampas ukiyo-e se elaboraban en formatos específicos: con medidas aproximada *ōban* de 39 cm x 28 cm.; *chūban*, de 28 cm x 18 cm.; *chōtanzaku* de 39 cm x 13 cm.; *ōtanzaku* de 39 cm x 18 cm. Gracias a ello es un aspecto a considerar para reconocer su autenticidad, debido a la gran cantidad de copias, ediciones posteriores y falsificaciones de las estampas que se encuentran muy demandadas hoy en diferentes lugares del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos, desde donde se comercializan incluso por ventas *online*.

En muchas oportunidades las *ukiyo-e* incluyen *wakas*⁵ (poesía japonesa), se encuentran en forma de *tanka*⁶ -poema corto de 31 sílabas en 5 líneas (5-7-5-7-7) que enfatiza en la belleza de la vida y puede o no incluir *yojo*: manifestación de anhelo mediante profundos sentimientos-, ó, en forma de *haiku*⁷ ó *hokku* -poema corto de 17 sílabas (5-7-5), que, en formato de xilografía se denomina *tanzaku-ban* (hoja con poema)-, estos poemas se caracterizan por dar cuenta de un momento específico generado por una contemplación profunda de la naturaleza, y aluden a una época del año.

La gran calidad y cantidad de estampas pertenecientes a *ukiyo-e* han generado el interés de muchos artistas actuales, quienes desarrollan sus trabajos de arte mediante la disciplina *mokuhanga*, inspirándose muchas veces en las temáticas de sus orígenes pero con una connotación contemporánea. La Conferencia Internacional de

⁵ “*Waka* originally encompassed a variety of forms, such as *choka*, *tanka* and *sedoka*, but *tanka* gradually became predominant form until, from Heian Era (late 8th century), the term *waka* came to be considered synonymus with *tanka*.” (Japan Tchnical Information, Japan, the land and its people, p. 292.)

⁶ “*Tanka* is one form of *waka* (japanese poetry)(...)It is said that for a japanese this is the most natural length for a lyric poem expressing emotion. The first three lines of 5,7 and 5 syllables are termed the *Kami no Ku* (“upper poem”) and remaining two lines of 7 and 7 syllables the *Shimo no ku* (“lower poem”).” (Japan Tchnical Information, Japan, the land and its people, p. 292.)

⁷ “*Basho Matsuo*, in the middle of the Edo period (late 17th century), gave independent life to the *Hokku* (opening verse) of the *haikairenga* (linked verse), and established it as an art form dealing with life and nature, using aesthetic values such as the austere elegance called *sabi*, *shiori*, in which there is a natural expression of delicate beauty, and *karumi*, which seeks a refined interest in plain everyday material.

Mokuhanga: xilografía japonesa ¿Qué es?

Mokuhanga, en Hawaii en 2017, es un claro ejemplo del interés que despierta esta disciplina en nuestra época, donde artistas del grabado de variados países se encontraron presentando obras y ponencias sobre distintos aspectos de la xilografía japonesa y su experiencia en sus localidades fuera de Japón, destacó la participación de personas de Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Australia, quienes mostraron calidad en sus obras, y concordaban en la perseverancia necesaria para desarrollar esta disciplina que se caracteriza por la meticulosidad. Un punto destacado en el conocimiento y distribución de obras del arte *mokuhanga* japonés en Occidente es la Galería Ronin en Los Ángeles, Estados Unidos. Lugar que da pie a interesantes exposiciones de la disciplina abordando todas sus épocas.

Referencias

Almazán. D. (2009) Utagawa Kunisada (1786-1865) y la serie Mitate rokkasen (1858): poetas del periodo Heian y teatro kabuki del periodo Edo en el grabado japonés ukiyo-e *Artigrama*, núm. 24, 757-774 — I.S.S.N.: 0213-1498

Bru. R. (2010) Tentáculos de amor y de muerte de Hokusai a Picasso. https://ricarbd.files.wordpress.com/2010/06/picassosgunga-esp54_69.pdf

Calza. J.C. (2010). Poema de la almohada y otras historias de Utamaro, Hokusai, Kuniyoshí y otros artistas del mundo flotante. Phaidon Press.

Diccionario español japonés (1986)/editorial Enderle Shoten.No.5, Yotsuya 1 chome Shinjuku-ku Tokyo/160 JAPAN.

Fahr-Becker. G. (2002) Grabados Japoneses. Taschen GmbH.

Faulkner. R. (1991) Kodansha internacional Ltd. Japan

Hendry. J. (2003) Understanding Japanese Society. Editorial board/3rd edición.

Japan Technical information Service Co. Ltd (1982). Japan The Land and its people. (falta autor)

López de Zuazo. A. (2003) Pliegos sueltos, periódicos y fascículos Universidad Complutense de Madrid Departamento de Periodismo <http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0303110229A/12693>

Massone. M. (2020) con colaboración de Carboni. M. El texto Ukiyo-e. La vía de la xilografía japonesa. Buenos Aires.

Milenovich. S. (2008). Kimono. Océano.

Mokuhanga: xilografía japonesa ¿Qué es?

Navarrete. M. (editora) 1999 La Lira Popular, poesía popular impresa del siglo XIX. Iconografía chilena VI. Colección Almiro de Ávila. DIBAM. Santiago de Chile.

<http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000634.pdf>

Ogyu. Sh. (2005). Otsu-e The Japan Folk Crafts Museum Collection. Toho Shuppan.

Orellana. M. (2005) La Lira Popular (1860-1976) Pueblo, poesía y ciudad en Chile. Editorial Universidad de Santiago.

Rupert. Masterpieces of Japanese Prints Ukiyo-e from the Victoria and Albert Museum

Schlombs. A. (2010). Hiroshige 1797-1858. Taschen. Barcelona.

SHUNGA ISBN4-582-94502-3 [Ed. Heibonsha. Sun Shunga Edo]

Vardaman. M. (2006) Contemporary Japanese History since 1945 (falta dato editorial)