

Paola Beatriz González Farías

Magíster en Educación

Profesora de Artes Visuales

Becada en Japón 2006 por JICA

Xilógrafa

Gestora de xilografia.cl

@zukunomo

Texto para la ponencia: Jornadas de literatura y cultura de Japón en la Facultad de Filosofía
de la Universidad de Chile.

Presentada como ponencia por la autora.

②2018.

Mokuhanga como soporte de poesía y otros textos

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

Moku Hanga es en japonés, lo mismo que xilográfía es en español (moku=xilo=madera; Hanga=grafía=estampa o registro). Sin embargo, el diccionario (Enderle Shoten) traduce xilográfía como Mokuchö, mokuhan (木版) ó mokuhan-jutsu; y Grabado en Madera como kibori (木彫り); considerada una disciplina de las Artes Visuales consistente en la talla de una o varias matrices de madera para constituir una imagen estampada generalmente sobre papel. Se entiende que mokuhanga es una práctica de carácter tradicional (IMCHawaii 2017), para obtener una imagen por medio de matrices de madera y que utiliza herramientas y procedimientos específicos con “protocolos”: por ejemplo, la dirección de la luz al momento de tallar, el uso de madera de árboles específicos (especialmente de cerezo), el uso de tinta y de papel específicos; la forma de entintar, de sentarse, de preparar la madera antes del trabajo, el uso de materia primas naturales para tintas como el *nori* (のり) ó almidón de arroz, brochas –entre otros-, incluso, para la elaboración de la herramienta fundamental de impresión: el *baren*, se utiliza un procedimiento muy riguroso extraídos desde zonas específicas de bambú. En el tiempo inicial de Ukiyo-e “La técnica de la xilográfía, que por aquel entonces -fines de 1600- aún no había alcanzado su madurez, se denominaba *sumizuri-e*. Por error plantean que Ukiyo-e es una técnica –error publicado por el Museo Nacional de Bellas Artes en sus redes sociales recientemente debido a la exposición de algunas estampas de Ukiyo-e en la Sala Chile.

En cuanto a la xilográfía occidental, el enfoque es el usado en imprenta, con tintas tipográficas u offset de gran toxicidad, rodillos de caucho para entintar, y siendo el corazón del taller, la prensa de grabado, por la cual se pasa la matriz para ser estampada; incluso actualmente es muy común en Chile la utilización de MDF (aglomerado de madera conocido como Trupán) para hacer matrices. También en Chile ha habido errores al asimilar la xilográfía con tintas al agua como mokuhanga, sin embargo como se explica más arriba, mokuhanga es una disciplina muy específica que no sólo utiliza tintas al agua sino que tiene una serie de características particulares.

La elección de los materiales para Moku Hanga no son antojadizos, se trata del estudio de toda una tradición disciplinar, ya que las tintas al agua permiten realizar varias capas de colores que se pueden entremezclar de maneras muy sutiles generando efectos visuales riquísimos, así los maestros utilizan generalmente más de siete matrices para una sola imagen en las que se pueden observar fácilmente más de doce colores. La utilización de la madera natural, apreciando la de árboles frutales y especialmente de cerezo permite la ejecución de estas técnicas de color, dejando ver en muchos casos el registro de la veta.

A partir de la disciplina de mokuhanga se desarrollaron en Japón diferentes géneros¹ y una gran variedad de técnicas.

Otsu-e: la introducción de Mokuhanga como inicio de la reproducción masiva de imágenes.

Otsu-e: Es una línea de pintura folk japonesa no firmada, donde radica la principal diferencia de ukiyo-e que sí tiene firma. En su inicio se hacían de manera familiar, por tanto no es creado por un solo artista o artesano, también era una imagen práctico/religiosa, puesto en el altar budista o en la pared de conmemoración familiar. Posteriormente se produjeron de forma 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 o 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 de manera económica.

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

¹ A pesar que es incorrecto establecer conceptos de Occidente en el arte de Oriente, para la comprensión de lo que aquí se escribe, se cataloga como género al Ukiyo-e, siendo más occidentalizado aún, incluso se podría catalogar como corriente. Considerarlo un movimiento artístico –creo- sería también un error; más aún técnica o disciplina. Ukiyo-e se desarrolló no sólo mediante estampas (xilografías: la disciplina), también en pintura.

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 en las pinturas de autor, como Ukiyo-e.

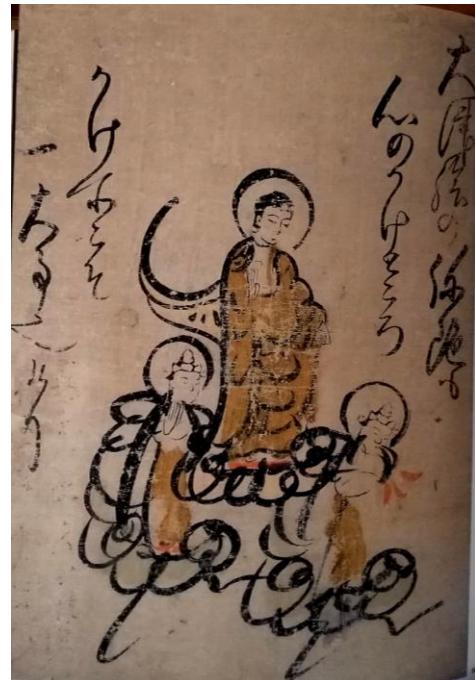
阿弥陀三尊來迎
Amida Sanzon Raigo, Amida Triad
445×228 柳

La gran cantidad de reproducciones de la misma imagen generó que en algunas áreas se utilizara 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)

Shingaku se considera una religión que es una mezcla entre el Confucianismo, el Budismo y el Shintoísmo que creó nuevos valores entre la gente común. En el

tercer periodo del Otsu-e (Hacia el siglo XVIII) el budismo había descendido y se crearon más imágenes satíricas enseñando Taoísmo. Otsu-e fue combinando con poemas de enseñanzas morales.

“As Shingaku developed in accordance with the ethical and religious practices of daily life, even satirical Otsu-e often included ethical poems...

阿弥陀三尊來迎
Amida Sanzon Raigo, Amida Triad
311×222 米

大津絵の弥陀も心のかけどころ かけ所こそ一大事なれ

“Incluso la Amida de Otsu-e tiene un lugar importante en tu corazón.
El lugar para colgar el corazón es importante.”

Ukiyo-e: la más grande expresión de Mokuhanga

La época cúspide de la utilización de grabados en madera del arte japonés es durante el apogeo de Edo, de ahí el Ukiyo-e, un género que se materializó a través de Mokuhanga y pintura conocido como “*El mundo que fluye*” ó “*el mundo flotante*” en Edo (la actual Tokyo). El ícono es sin duda, *La Gran Ola de Kanagawa* de Hokusai.

Varios factores son los que han hecho que Hokusai sea la estrella del Ukiyo-e en Occidente, junto con Hiroshige, cuyas obras llegaron a los ojos de los artistas europeos quienes colecciónaron xilografías, por ejemplo Van Gogh tenía más de 100 estampas. Después de la muerte de Hokusai, especialmente en París, el Japonismo fue una moda, y muchos artistas europeos colecciónaron estampas japonesas, como Toulouse Lautrec, Degas, Monet, Van Gogh, Gauguin, Manet. Por ello, los primeros libros (el primero impreso en París, *Le' Art Japonais* de Louis Gonse en 1883) sobre el arte japonés fue a partir de esas imágenes, lo que generó que artistas como Hokusai o Hiroshige tuvieran tanta fama en Europa.

En muchas oportunidades las Ukiyo-e incluyen *Wakas*² (poesía japonesa), se encuentran en forma de *Tanka*³ -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*⁴ 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

² “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 Technical Information, Japan, the land and its people, p. 292.)

³ “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 Technical Information, Japan, the land and its people, p. 292.)

⁴ “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.

caracterizan por dar cuenta de un momento específico generado por una contemplación profunda de la naturaleza, y aluden a una época del año.

También, muy frecuente es el género *mitate-e* (見立絵) que se define como escenas de parodia, que aludían a geishas, cortesanas, actores, poetas, poemas clásicos o todo lo que era la temática Ukiyo-e. El juego de palabras utilizado era de comprensión y diversión en su contexto, muy difícil de interpretar fuera de la lengua japonesa. Sin embargo *mitate-e* no es exclusivo de *ukiyo-e*, también se encuentra en cerámicas para ceremonia del té y pinturas.

“La divulgación de la literatura clásica en el periodo Edo tuvo como consecuencia un enriquecimiento estético, con refinados valores que se han consolidado hasta el Japón actual. Pero el tono lúdico y ocioso de la cultura *ukiyo* básicamente se limitó a parodiar estas historias, leyendas y poemas.” (kunisada 765).

En el caso de esta imagen xilográfica, se encuentra este **Waka:** “**El viento otoñal dispersa las nubes del cielo, la luz de la luna se refleja en las olas del mar abierto**”
(Fahr-Becker, p. 67)

Torii Kinoshige
Bandō Hikosaburo II
Hosoban 39.7 x 17.8
Benizuri-e
Editorial: Maruya Kuzaemon
Hacia el año Höreki 8 (1758)

Suzuki Harushige
Nieve, luna y flores: Luna sobre Shinagawa
Chūban 27.6 x 21.2
Nishiki-e
Editorial: desconocida
Hacia el año Meiwa 8 (1771)

Este grabado presenta un texto junto a un personaje del teatro Ichimura de “Soga Monogatari”, este está firmado por lo que se aprecia en la escritura central como “Shinsui”, el cual sería el seudónimo haiku de Hikosaburó II. El poema dice “**No es un joven ruiseñor, sino un joven cuclillo**” (Fahr-Becker, p. 48).

En esta imagen, la mujer con aire de desgano, preparando la comida muestra en la parte superior un poema que dice: “**En realidad tú eres mi cliente, pero yo no lo siento así, por eso quiero vestirme contigo con dos cuellos como una mujer casada. Pero a tí no te debe de gustar, porque sólo me escribes una carta tan corta.**” (Fahr-Becker, p. 117.)

Eishōsai Chōki
Geisha comportándose como una
mujer casada
Oban 37,2 x 25,5
nishiki-e
Editorial: Tsutaya Jūzaburō
Hacia el año Kansei 6 (1794)

Los libros “Sanjū rokkasen” (36 poetas inmortales) de Fujiwara no Kintō y “Rokkasen” (6 poetas inmortales) de Ki no Tsutayuki, incluyen los poemas de poetas famosos que eran conocidos como maestros de Waka.

Los Seis Poetas son

1.- Sojo Henjo 僧正偏昭

2.- Ariwara no Narihira 在原業平

3.- Funya no Yasuhide 文屋康秀

4.- Kisen Hoshi 喜撰法師

5.- Ono no Komachi 小野小町

6.- Otomo no Kuronushi 大友黒主.

Katsushika Hokusai
Ariwara no Narihira
Oban 38,8 x 25,7
Nishiki-e
Editorial: Ezakiya Kichibe
Mediados del periodo Bunka (1804-
1818)

La representación de uno de estos poetas con uno de sus poemas fue un motivo típico de la xilográfia. Entre los Ukiyo-e existen muchas imágenes de mujeres hermosas que intentan imitar a los poetas; pero aquí se trata de uno de los 6 poetas inmortales, Ariwara no Narihira, representado en un “moji-e”. Así se llaman estas obras, porque las figuras constan de caracteres gráficos alineados. Su tradición se remonta a la época Heian (aprox. Del siglo VIII al IX). Los principales representantes de esta corriente de la xilografía son Kiyomasu y Masanobu. Estos “moji-e” fueron publicados en el año Kyōwa 3 (1803) por Santō Kyōden en forma de libro con caricaturas. Pero Hokusai también fue un dibujante de “moji-e” con talento y describió detalladamente este método en su libro.” (Fahr-Becker, p. 144.)

Poem (Kokinshû 879):

Ôkata wa/ tsuki o mo medeji/ kore zo kono/ tsumoreba hito no/ oi to naru mono⁵
大かたは 月をもめでし これそこの つもれハひとの 老となるもの 図南書

In the end I know / we should not sing the praises / of that lovely moon / for every wax and wane / numbers the months of our lives⁶

Al final sé / que no debemos cantar alabanzas / a esa hermosa luna / cada luna creciente y menguante / cuenta los meses de nuestras vidas.

Por la vinculación de Kunisada con el mundo del *kabuki*, los *mitate-e* que relaciona poetas con actores fueron muy frecuentes. Es éste el caso de la serie que aquí estudiamos, una serie o *Sorimono* 揃物 titulada *Parodia de los Seis Poetas Inmortales, Mitate Rokkasen* 見立六歌仙, compuesta por seis estampas, realizada por Kunisada en 1858, que con tó como colaborador para los fondos con su yerno Utagawa Kuniyoshi 歌川国久 (1832-91).

Actores:

- 1.- Motome もとめ
- 2- Asatsuma 朝妻
- 3.- Yuranosuke 由良之介
- 4.- Chidori 千とり
- 5.- Yasuna 保名
- 6.- Iwafuji いは藤,

Asatsuma, de la serie *Parodia de los Seis Poetas Inmortales, Mitate Rokkasen*, de Utagawa Kunisada (firmado Toyokuni III), con la colaboración de Utagawa Kuniyoshi, 1858.

⁵ <https://www.mfa.org/collections/object/ariwara-narihira-from-an-untitled-series-of-the-six-poetic-immortals-rokkasen-formed-by-the-characters-for-their-names-268341>

⁶

<https://books.google.cl/books?id=u3q9BwAAQBAJ&pg=PA470&dq=Kokinsh%C3%BB+879&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiF9evz573bAhWmrIQKhfJvAI8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=Kokinsh%C3%BB%20879&f=false>

En estampa de Asatsuma 朝妻 se identifica, al actor Nakamura Shikan IV (1831-1899) 中村芝翫, quien entre 1839 y 1860 utilizó el nombre de Nakamura Fukusuke I. Aparece en un papel femenino, *onnagata* 女形, posiblemente de la obra *E kyodai kotori no saezuri* o de una representación del tema conocido *Asazuma bune* 朝妻船, frecuente en danzas. Una de las escenas más famosas de la obra transcurre de noche, con la protagonista Asatsuma, o Asazuma, en una barca, ataviada de bailarina de *shirabyoshi*, con el atuendo cortesano, iluminada por la luna, en una barca. La barca con la luna llena aparecen en el paisaje de Kuniyoshi, mientras que el particular atuendo, compuesto por sombrero *eboshi* y traje *suikari*, está presente junto al retrato del actor. El *tanka* de Ariwara no Narihira 在原業平 hace alusión directa a la luna, recordando un amor apasionado:

月やあらぬ / 春や昔の /春ならぬ /我身ひとつは / もとのみにして
tsuki ya aranu / haru ya mukashi no / haru naranu / waga mi hototsu wa / moto no mi shite.
¿No es ésta la luna? / ¿no es esta primavera / las ya vividas / contigo? ¿Por qué pues / en soledad las vivo?

“En esta lámina se representa la entrada al santuario *Sani-Irani*. En la orilla de enfrente se puede adivinar el Sanyabori y la pagoda de cinco pisos del templo de Asakusa. Los jóvenes con los tambores, que admirán la panorámica del Fuji al anochecer, tienen un aspecto gracioso, ‘**Uno se inquieta cuando el pájaro vuelve al nido. El Fuji luce un manto blanco de nieve**’ dice el poema en la parte superior de la lámina”. (Fahr-Becker, p. 163.)

Utagawa Kunisada
36 vistas de la capital oriental y el monte Fuji: El Fuji al anochecer visto desde Sumida-Zutsumi.
Yoko-ōban 23.8x25.9
Nishiki-e
Editorial: Murataya Jirōbei
Periodo Kōka (1844-1848)

“El pato silvestre está llamando. Cuando el viento sopla, se encrespa la superficie del agua.” (Fahr-Becker, p. 171.) Este es un haiku que cita Hiroshige por su relación con la belleza de la naturaleza en sus imágenes, esto lo hizo en muchos de sus xilografías de pájaros o flores, generalmente de la antología “Antiguos maestros Haiku sobre 500 temas”, aquí corresponde al tema “invierno”.

Utagawa Hiroshige
Juncos en la nieve con pato silvestre
O-tanzaku-ban 38.3 x 17.7
Nishiki-e
Editorial: desconocida
Hacia los años Tenpō (3-5 1832-1834)

Ishikawa Toyonobu
Después del baño
Hosoban 31.4 x 14.7
Benizuri-e
Editorial: Magobei
Periodo Kanpō (1741-1744)

Shunga y los poemas de la almohada

Shunga o *Imágenes de Primavera* que presenta obras que dan cuenta de historias sexuales y eróticas del mundo flotante que datan desde el periodo Heian; correspondiendo a una forma meramente práctica en cuanto a libros ilustrados y económicos dirigidos a los voyeristas de

Edo y creados por reconocidos artistas y escritores del Ukiyo-e. Se comercializaban a modo de álbumes colecciónables comúnmente de 12 láminas, con edición limitada. Los artistas nunca firmaban las obras pero a veces escribían sus nombres en objetos dentro de la imagen. Estas obras fueron fácilmente comercializadas por su contenido sexual, por lo que generaban buenas ganancias para los artistas que ideaban la imagen, por los artesanos talladores y los editores que estampaban las imágenes Shunga. Su explosión fue en la era EDO, principalmente debido al desbordante incremento de población que hizo en aquel entonces de la actual Tokyo la ciudad más poblada del mundo. “Tras siglos de represión, surgieron nuevas pasiones que echaron por tierra valores ancestrales y crearon una nueva visión estética” (Calza. 2010, p. 8)

Algunas obras más conocidas como *Kinoe no Komatsu* llamada *Buseadora Violada por Pulpos* ó más conocida como *El sueño de la esposa del pescador*, y *Tentáculos de amor y muerte*; la representación de Hokusai basada en la leyenda *Taishokan* presente en *Los Poemas de la Almohada*.

Imágenes de la almohada de Yoshiwara (1660) (Yoshiwara makura-e) es uno de los primeros libros ilustrados. “Cumplía dos funciones: por un lado era un manual de sexualidad (incluía 48 ilustraciones, la cantidad de posturas sexuales tradicionales de Japón) y, por otro, retrataba los barrios del placer donde las cortesanas se mostraban en compañía de sus clientes y se identificaban con su emblema (mon)...”

En la escuela *ukiyo-e*, el género paródico fue utilizado frecuentemente en las estampas de índole erótica, a través de versiones de obras clásicas de la literatura japonesa, como el *Genji Monogatari* y el *Ise Monogatari*. La leyenda de *Taishokan*, que originalmente era un relato religioso con una gran carga moralizadora, especialmente orientada a la virtud y el sacrificio final de la mujer, también se prestaba al registro paródico. Ello permitía una confrontación entre el mundo sacro y sagrado (como puede comprobarse en la narración del templo budista de Shido o la versión dramatizada *Ama*) y el mundo vulgar y profano, mediante una nueva visión en la que la persecución del rey Dragón era reemplazada por la de un pulpo libidinoso. A la sazón, en el argot de la época Edo, las palabras *tako* («pulpo» en japonés) y *awabi* (las exquisitas y preciadas «orejas marinas» que recogían las

buceadoras) eran utilizadas, desde épocas más remotas, como sinónimos de la vagina y eran interpretadas, por tanto, como símbolos sexuales

Una imagen del maestro Hokusai es “Kinsei no Komatsu” o más conocida como “El sueño de la esposa del pescador”, y “Tentáculos de amor y muerte” es la representación de

Hokusai basada en la leyenda Taishokan. 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 pescadora:

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

Bibliografía

Calza, Gian Carlo. 2010. Poema de la almohada y otras historias de Utamaro, Hokusai, Kuniyoshí y otros artistas del mundo flotante. Phaidon Press.

Enderle Shoten.No.5. 1986. Diccionario español japonés. Editorial, Yotsuya , chome Shinjuku-ku Tokyo.160 JAPAN año 1986.

Fahr-Becker, Gabriele. 2002. Grabados Japoneses. Taschen GmbH.

Faulkner, Richard Lane. 1991. Kodansha internacional Ltd. Japan

Hendry Joy. 2003. Understanding Japanese Society. editorial board/3rd edición.

Japan Technical information Service Co.Ltd. 1982. Japan The Land and its people.

Milenovich, Sophie. 2008. Kimono . Océano.

Ogyu, Shinzo. 2005. Otsu-e The Japan Folk Grafts Museum Collection. Toho Shuppan.

Schlombs, Adele. 2010. Masterpieces of Japanese Prints Ukiyo-e from the Victoria and Albert Museum. Rupert Hiroshige 1797-1858.Taschen.

SHUNGA

Vardaman, James. 2006. Contemporary Japanese History since 1945. [Editorial japonesa].