

Ukiyo- e y la fuerza poética del grabado japonés

Sarah L. Mendes Expósito

Tutor académico: María de los Reyes Hernández Socorro

Máster en Gestión del Patrimonio Artístico, Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte. Mención en Mercado del Arte.

Tribunal: Pablo Atoche Peña, Manuela Ronquillo Rubio y Elsa Mª Gutiérrez Labory.

1. INTRODUCCIÓN

El estudio del género de la xilografía ha sido uno de los temas menos recurrentes dentro de la Historia del Arte. Asimismo, el escaso interés por este género siempre se ha visto relegado a la visión eurocentrista y occidental impuesta por los estudiosos de esta materia. No obstante, algunos académicos han visto más allá de la tradición xilográfica occidental y han mostrado un interés académico por estas técnicas en países orientales como China, Japón y más recientemente Corea. Por ello, hemos de considerar este trabajo como una aportación más a los breves y escasos estudios que se han llevado a cabo sobre esta materia en occidente, y más concretamente en España, donde se cuenta con algunos breves ensayos y publicaciones sobre el arte japonés en general y el grabado ukiyo-e en particular.

1.1 Objetivos del proyecto

El interés del estudio de los grabados japoneses se manifiesta a raíz de la escasa información que existe de los mismos en el ámbito académico occidental. Asimismo, consideramos que es necesario que se redescubra las expresiones artísticas del país del sol naciente, que a pesar de contar con cierta popularidad e influencia en occidente durante el siglo XIX con la apertura de Japón, se ha visto relegada y eclipsada por otros países orientales de tradiciones artísticas milenarias como China. Por otra parte, no queremos obviar la enorme influencia que supuso la pintura y el grabado nipón en el arte más vanguardista occidental de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuya importancia fue tal que se creó una terminología que se referiría a esa nueva tendencia orientalista: japonismo. Sin embargo, este trabajo pretende ensalzar el ukiyo- e por su importancia dentro del mundo de los grabados y del propio contexto histórico-artístico nipón, convirtiéndose en uno de los referentes de su arte, más que por su relación con artistas occidentales de vanguardia. Dentro de este fascinante mundo que encierra la xilografía japonesa encontramos aspectos de la cultura, religión, ocio y forma de pensar niponas que aún perduran en mayor o en menor medida en la sociedad; hablamos de una expresión de arte que encierra en su significado aspectos que nos desvelan la otra cara de la sociedad japonesa que poco o nada se conoce en el imaginario colectivo occidental.

Otro aspecto que ha sido abordado en este trabajo es la evolución de las ancestrales artes xilográficas niponas hasta nuestros días, donde descubriremos la controversia de un país y una sociedad que se conoce por su enorme progreso tecnológico adaptado a todos los aspectos de la vida y que convive como contrapunto con una mentalidad tradicionalista que atesora a niveles insospechados cada elemento de su longeva cultura como un diamante que debe ser cuidado y pulido por las generaciones pasadas y futuras.

1.2 Metodología utilizada

Para este trabajo hemos utilizado principalmente recursos bibliográficos extraídos del BULPG (Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) combinado con artículos académicos escritos principalmente por el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza David V. Almazán Tomás, cuyo recorrido académico se encuentra estrechamente relacionado con Japón y su arte. Otro de los principales autores de los cuales ha bebido este trabajo es Fernando G. Gutiérrez licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, ha sido profesor de Historia del Arte en la Universidad Sophia (Jochi Daigaku) de Tokio. Éste último ha sido el autor con el que más libros sobre arte japonés se han podido encontrar dentro de los recursos del BULPG. A pesar de la escasez de bibliografía en cuanto a variedad de autores se refiere, hemos encontrado bastante información sobre los grabados ukiyo-e, con el único inconveniente de que la procedencia de esta información venía de la mano de unos pocos autores, por lo que nos encontramos con un rango limitado de actuación a la hora de analizar y contrastar la información aportada. Por consiguiente, este trabajo no refleja una variedad analítica como se puede apreciar, debido a la escasez del estudio sobre ésta temática, un hecho que hemos querido remediar con este proyecto otorgando ciertas aportaciones que tras la lectura de los diferentes trabajos citados en la bibliografía sumado al conocimiento previo del cual se disponía sobre este arte y la propia cultura japonesa supondrá un pequeño aporte para el estudio de la xilografía ukiyo-e.

2. CONCLUSIONES

Como ya se ha mencionado, el interés de este trabajo radica en un intento de suplir la escasa información que existe sobre arte japonés y más concretamente los grabados ukiyo-e en los estudios de Historia del Arte occidentales. Teniendo en consideración este aspecto fundamental que estimula por una parte la lectura de los ensayos académicos que se han realizado en el ámbito hispano y anglosajón sobre Japón y su arte, y la posterior elaboración de este trabajo, hemos abarcado una brevísima contextualización histórico-artística sobre el período abordado con el fin de situar correctamente al lector sobre estos grabados y el porqué de su surgimiento. En dicho contexto hemos evitado darle mayor relevancia a mitos de la historia de Japón que a día de hoy supone uno de los pocos aspectos de su historia y cultura que ha llegado a occidente; sobre estos mitos destacaríamos quizás como el que más interés suscita a ojos extranjeros, los samuráis y su código inquebrantable del bushido. Si bien es cierto que se ha mencionado muy por encima la figura de estos guerreros, le hemos dado un papel relevante al estrato social que menos es conocido en el período Edo: los chônin (la clase burguesa) y su papel en la configuración de los grabados ukiyo-e.

Asimismo, sigue resultando extraordinario que el aislamiento hermético que sufre Japón durante casi tres siglos la beneficie de sobremanera en el ámbito cultural y artístico, contando con escasas influencias extranjeras tales como la china o coreana. De este aislamiento surge ese mundo flotante al que se alude con la propia palabra que se le designa a los grabados japoneses: <<ukiyo-e>>, en el que se plasma y desarrolla una nueva forma de ver la realidad que les rodea, sirviéndonos como un valioso documento histórico que nos revela elementos de su cultura más antigua, de los cuáles no tendríamos constancia. De estas estampaciones surgirán diversas corrientes artísticas al otro lado del charco cuya fuente de inspiración estará estrechamente relacionado con el ukiyo-e. Nadie pensó que del fanatismo hacia el exotismo por todo lo japonés nacería una nueva corriente en Europa y América a la que se denominaría “japonismo”, y que dicha corriente sirviera como musa a artistas de la talla de Van Gogh o Monet.

El ukiyo-e debemos concebirlo como un bien patrimonial, cuyo valor es incalculable, ya que no sólo es un bien patrimonial por sí mismo, por las ancestrales técnicas utilizadas en su elaboración e impresión, por las numerosas lecturas que se le pueda dar a cada uno de los grabados conocidos, por lo particular que resultan sus dibujos

o por el propio surgimiento y creación del mismo en condiciones extraordinarias, además de todo ello debemos concebirlo como tal por la gran influencia que tuvo y sigue teniendo en el arte extranjero.

A día de hoy estos grabados se siguen imprimiendo y comercializando, tanto reproducciones de grandes artistas como el maestro Hokusai, como elaboraciones innovadoras donde se mezcla la cultura visual más actual de Japón con estas antiguas técnicas. Ello denota la enorme funcionalidad de estos grabados, ya que a pesar del paso del tiempo, siguen cumpliendo su función de entretener a las masas que consumen éstas impresiones, y las coleccionan como si de la antigua Edo nos refiriéramos. Asimismo, los dibujos que nacieron del ukiyo-e se actualizan a nuevos soportes, por lo que no es de extrañar que si vamos al Mori Art Museum en Tokio, nos encontremos impresa en un camiseta o bolso, “La Gran ola Kanagawa”.

Finalmente, no podemos concluir este trabajo sin ensalzar el sofisticado ritual que supone el proceso de elaboración de un grabado ukiyo-e de principio a fin. Es de bien sabido que en Japón todos los aspectos de la vida más cotidiana tienen una forma socialmente correcta de llevarse a cabo; de acciones de lo más banales en Japón se crea un ritual, véase un claro ejemplo de ello en la conocida ceremonia del té. Sin embargo, si se observa detenidamente en la actualidad como se talla la madera o como se lleva a cabo la impresión siguiendo los mismos métodos de hace más de tres siglos nos invade un sentimiento de fascinación por la enorme belleza con la que realizan estos trabajos artesanales en dónde destaca la serenidad y la perfección en cada uno de los movimientos que se ejecutan en el proceso de talla e impresión.

Japón a día de hoy sigue siendo un país que provoca fascinación en el exterior, y que sin embargo, nunca llegará a asimilarse todas las facetas de su arte, cultura y vida si no es sumergiéndose y conviviendo con cada uno de ellos.