

Mokuhanga

Manual ilustrado de xilografía japonesa

Fabiola Gil Alares

COLECCIÓN FEDERICO TORRALBA
DE ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL

MOK
UHA
NGA

Mokuhanga:

Manual ilustrado de xilografía japonesa

COLECCIÓN FEDERICO TORRALBA
DE ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL

Mokuhanga:

Manual ilustrado de xilografía japonesa

Fabiola Gil Alares

PRENSAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© **Fabiola Gil Alares:** Textos, ilustraciones y audiovisuales

© **Hidehiko Gotou:** Texto «Baren»

© **Yoichi Fujimori:** Texto «Papel Washi»

© **David Almazán:** Texto «Historia del grabado mokuhanaga»

© De la presente edición, **Prensas de la Universidad de Zaragoza**

(Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social)

1.ª edición, 2023

Diseño editorial: **Fabiola Gil Alares**

Maquetación y diseño: **Óscar Royo**

Diseño de producción: **Iñaki Sarasola**

Traductor del japonés: **Manuel Escudero**

Prensas de la Universidad de Zaragoza. Edificio de Ciencias Geológicas,

C/ Pedro Cerbuna, 12 50009 Zaragoza, España. Tel.: 976 761 330

puz@unizar.es <http://puz.unizar.es>

Colección Federico Torralba de Estudios de Asia Oriental, n.º 12

Directora de la colección: **Elena Barlés**

Secretario: **V. David Almazán Tomás**

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.

ISBN: 978-84-1340-726-5

Impreso en España

Imprime: Servicio de Publicaciones. Universidad de Zaragoza

D.L.: Z 1730-2023

Mokuhanga

Llegué hasta el mokuhanga buscando una técnica que me permitiera trasladar de manera fiable los diseños de mis cuadernos a grabados. Fue casi por casualidad que en una exposición encontré un vídeo en el que se podía ver cómo se estampaba un ukiyo-e. Me pareció pura magia, una maravilla, sobre todo porque el estampador apenas tenía nada a su alrededor, estaba él solo con sus planchas de madera, un disco de bambú y los recipientes de pintura.

A partir de aquel momento empecé a investigar acerca de esta técnica y me fui dando cuenta de que era un proceso de trabajo que se adaptaba mucho a lo que yo andaba buscando. Por un lado no necesitaba una infraestructura especial, un taller, una prensa, un tórculo..., por otro no intervenía ningún tipo de tóxicos en el proceso de estampación, no se utilizaban tintas sino que se podía trabajar con gouache, acuarela o pigmentos directamente. Y por último la utilización del color, el mokuhanga en su proceso de estampación es una técnica que se asemeja a la pintura, más concretamente a la acuarela, y que permite crear estampas que pueden ir desde el hiperrealismo hasta la abstracción, por lo que mi trabajo iba a tener una libertad creativa completa.

Y, como siempre me ha picado el conocimiento, prácticamente desde un primer momento quise comenzar a compartir mi aprendizaje con aquellas personas que mostraron interés y que, a su vez, me empujaron a seguir avanzando en mi formación e investigación.

La pandemia del año 2020 me obligó a parar y los días de confinamiento se convirtieron en días de creación donde procuré plasmar mi experiencia en un libro en español a modo de manual que permitiese aprender mokuhanga. Un libro que contó con colaboradores de lujo, el apoyo incondicional de un gran número de personas y que vio la luz en 2021 con una edición especial.

Hoy gracias a Prensas de la Universidad de Zaragoza ese “hijo de la pandemia” cuenta con una proyección mucho mayor y se integra dentro de la Colección “Federico Torralba” de Estudios de Asia Oriental, que agrupa las publicaciones dedicadas al arte y la cultura nipona, en el marco de la larga tradición académica de esta universidad, en la que siempre el arte del grabado japonés ha tenido un protagonismo muy destacado.

Fabiola Gil Alares

Zaragoza, 31 de agosto de 2023

No estaba previsto que estudiara artes, no estaba previsto que me ganara la vida con ello, no estaba previsto aprender ni enseñar moku-hanga, no estaba previsto vivir una pandemia mundial, no estaba previsto llegar hasta aquí.

Índice

En los siguientes capítulos podremos ver y aprender el proceso de creación de un grabado mokuhan-ga. Vamos a comenzar con una introducción histórica que nos sirva para contextualizar esta técnica y después nos adentraremos de lleno en el diseño y planteamiento de nuestra estampa. El manual estará dividido en tres bloques fundamentales dedicados al diseño, la talla y la estampación.

Aunque el mokuhan-ga sea una técnica que nos permite una casi total libertad creativa el momento del diseño estará ligado directamente a la planificación de la talla y la estampación. Este planteamiento será fundamental en la exitosa realización de nuestra estampa, evitando la improvisación en la talla y permitiendo volver a la creatividad con la estampación.

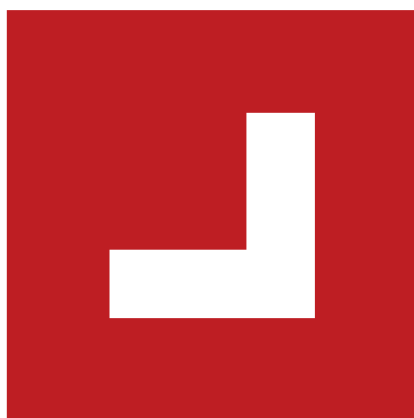
Historia y diseño

Historia del grabado	
<i>moku-hanga</i>	14
La xilografía	48
Principales diferencias entre la xilografía occidental y la xilografía japonesa	52
Gubias	53
Herramientas de impresión: rodillos y cepillos	54
Métodos de impresión	55
Registros	56
Color	57
Papel	58
Espacio de trabajo	59
Esquema diferencias	62
Diseño	64
Registros	68
Registro matriz	79
Registro de traslación	83
Color	86

Talla

Materiales	96
Madera	96
Herramientas	99
Mesa de talla	104
Proceso de talla	108
<i>Hangito</i>	109
<i>Komasuki</i>	112
<i>Aisuki</i>	113
<i>Kentonomi</i>	115
Tallar <i>kentos</i>	116
Organización del trabajo	120
Afilado	122
Sistemas de afilado	124
Afilado de las herramientas	127
Pruebas de estado	136
Prueba de <i>frottage</i>	137
Prueba de calco	137
Injertos	138
Esquema talla	140

Estampación

Pinceles, cepillos y alternativas	144
Pinceles	144
Cepillos	148
Alternativas	151
<i>Baren</i>	154
Anatomía de un <i>baren</i>	156
Tipos y usos de los núcleos	159
Otros <i>baren</i> y alternativas	161
Papel	164
Papel <i>washi</i>	165
Elección del papel	166
<i>Dosa</i>	168
Preparación y aplicación	169
<i>Nori</i>	174
Preparación del <i>nori</i>	175
Espacio de trabajo	179
Mesa de estampación	179
Proceso de estampación	184
Preparación del papel	184
Preparar la plancha	191
Corregir <i>kentos</i>	192

Añadir y extender el color	193
Colocar el papel	196
Trasladar el color al papel	199
Secado	202
Limpieza	204
Conservación	206
Esquema estampación	208
Proceso creativo	210
Elección del <i>baren</i>	212
Papel	213
Color	214
Fondos de mica y dorados	215
<i>Bokashi</i>	216
Gofrado	218
<i>Sabitsuke</i>	220
Vetas	221
Líneas cruzadas	224
<i>Nori</i> , agua, color	225

Todavía más	227
-------------	-----

Proveedores	228
-------------	-----

Bibliografía	230
--------------	-----

La influencia directa o indirecta del ukiyo-e en artistas occidentales de los siglos XIX y XX hace que el arte japonés sea hoy en día objeto de estudio en universidades. Por eso en este manual no queríamos pasar por alto la historia y hemos querido incluir, de la mano de David Almazán, una pequeña introducción al grabado mokuhanga en Japón.

Un recorrido por la xilografía japonesa a través de sus autores y el conocimiento de los avances técnicos que llevaron al mokuhanga a su esplendor en Japón durante el período Edo nos podrá servir para hacernos una idea de las posibilidades creativas que nos ofrece esta técnica a la hora de realizar nuestros diseños.

Bibliografía

- Albers, Josef (1963), *Interaction of color*. Yale, Yale University.
- Almazán Tomás, David (2015), *Tsukioka Yoshitoshi: Cien aspectos de la luna*. Vitoria, Sans Soleil.
- Almazán Tomás, David (2016), *Katsushika Hokusai: Cien vistas del monte Fuji*. Vitoria, Sans Soleil.
- Almazán Tomás, David (2017), *Katsushika Hokusai: Manual de dibujo abreviado*. Vitoria, Sans Soleil.
- Almazán Tomás, David (2018), *Frank Lloyd Wright: La estampa japonesa, una interpretación*. Vitoria, Sans Soleil.
- Almazán Tomás, David (2019), *Hokusai: Treinta y seis vistas del monte Fuji*. Vitoria, Sans Soleil.
- Almazán Tomás, David (2020), *Ogata Gekkō: Estampas del Japón mítico*. Gijón, Satori.
- Almazán Tomás, David (2021), *Yone Noguchi: Hiroshige*. Vitoria, Sans Soleil.
- Almazán Tomás, David (2009), “Ocio, fama y moda: El grabado Ukiyo-e desde la perspectiva de la cultura de masas”, en Cid, Fernando, *¿Qué es Japón? Introducción a la cultura japonesa*. Cáceres, Universidad de Extremadura.
- Almazán Tomás, David (2011) “El grabado japonés ukiyo-e de era Meiji (1868-1912) en la Colección de Arte Oriental de Federico Torralba del Museo de Zaragoza”. *Artigrama* nº 26, pp. 795-816.
- Almazán Tomás, David , et al. (2014), *Arte japonés y japonismo*. Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao.
- Banks, Adam y Fraser, Tom (2005), *El libro definitivo sobre el color*. Colonia, Taschen.
- Barbé Arrillaga, Juan (2017). *Las plantas y su papel. 102 recetas papeleras*. Asturias, Hifer.

- Barlés, Elena y Almazán, David (2007), *Estampas Japonesas. Historia del Grabado Japonés y su Presencia en España*. Zaragoza, Fundación Torralba Fortún.
- Berger, Klaus (1993), *Japonisme in Western Painting from Whistler to Matisse*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Boswell, Laura (2019), *Making japanese woodblock prints*. Reino Unido, The Crowood Press.
- Bueno, Belén (2009), “Grabado japonés contemporáneo: La impresión de una cultura”, en Barlés, E. y Almazán, David (Eds.), *Japón y el mundo actual*. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza.
- Bull, David (2009) *Your first print: an introduction to japanese woodblock printmaking*. Tokio, Mokuhankan Publishing
- Cabañas, Pilar (2013), *Héroes de la Pacificación*. Gijón, Satori.
- Catafal, Jordi y Oliva, Clara (2007) *El grabado*. Barcelona, Parramón Ediciones.
- Calza, Gian Carlo (2004), *Hokusai*. Nueva York, Phaidon.
- Calza, Gian Carlo (2005), *Ukiyo-e*. Nueva York, Phaidon.
- Calza, Gian Carlo (2009), *Hiroshige. Il maestro della natura*. Milán, Skira.
- Fahr-Becker, G. (1994), *Grabados japoneses*. Colonia, Taschen.
- Forrer, Matthi (1988), *Hokusai*. París, Flammarion, 1988.
- García Gutiérrez, Fernando (1967), *Arte del Japón*, col. “Summa Artis. Historia general del Arte”. Madrid, Espasa-Calpe, vol. XXI.
- García Gutiérrez, Fernando (1990), *Japón y Occidente*. Guadalquivir, Sevilla.
- García Ormaechea, Carmen, et. al. (1999), *Hanga: Imágenes del mundo flotante*. Madrid, Ministerio de Educación y Cultura.
- García Rodríguez, A. (2005), *Cultura popular y grabado en Japón, Siglos XVII a XIX*. México, Colegio de México.
- García Rodríguez, A. (2011), *El control de la stampa erótica japonesa shunga*. México, Colegio de México.
- Gunsaulus, Helen C. (1955), *The Clarence Buckingham Collection of Japanese Prints: The Primitives*. Chicago, Art Institute of Chicago.
- Harris, V.; Clark, T. y Smith, L. (1990), *Japanese Art: Masterpieces in the British Museum*. Londres, British Museum.
- Hempel, Rose (1965), *El Grabado Japonés*. Barcelona, Daimon.
- Hillier, Jack (1955), *Hokusai. Paintings, Drawings and Woodcuts*. Londres, Phaidon.
- Hillier, Jack (1961), *Utamaro. Colour Prints and Paintings*. Londres, Phaidon.
- Hillier, Jack (1970), *Suzuki Harunobu*. Phidadelphia, The Philadelphia Museum of Art.
- Hillier, Jack (1980), *Japanase Prints: 300 years of albums and books*. Londres, British Museum.
- Hillier, Jack (1981), *Japanase Colour Prints*. Londres, Phaidon.
- Hillier, Jack (1985), *Japanese prints: from 1700 to 1900*. Londres, Phaidon.
- Hinohara, Kenji (2015), *An introduction to ukiyo-e*. Tokio, Tokyo Bijutsu Co.
- Illing, Richard (1974), *Later Japanese Prints*. Londres, Phaidon.
- Illing, Richard (1984), *The Art of Japanese Prints*. Londres, Omega Book.
- Kobayashi, Tadashi (1982), *Kitagawa Utamaro*. Tokio, Kodansha.
- Kobayashi, Tadashi, *Ukiyo-e*, Tokio, Kodansha.
- Laitineen, Kari; Moilanen, Tuula y Tanttu, Antti (2013), *The art and craft of woodblock printmaking*. Helsinki, Aalto Arts Books.

- Lane, Richard (1962), *Maestros de la estampa japonesa: su mundo y su obra*. México, Plaza & Janés.
- Lane, Richard (1978), *Images from the floating world*. Oxford, Oxford University Press.
- Marks, Andreas (2010), *Japanese woodblock prints*. Rutland, Tuttle.
- Marks, Andreas (2011), *Publishers of Japanese woodblock prints: A compendium*. Holanda, Hotei.
- Mayer, Ralph (1993), *Materiales y técnicas del arte*. Tursen y Hermann Blume, Madrid.
- Meech, Jukia (1986), *The World of the Meiji Print: Impressions of a New Civilization*. Weatherhill, New York.
- Merrit, Helen (1990), *Modern Japanese Woodblock Prints*. Universidad de Hawai, Honolulu.
- Navarro, Sergio (2004), *Flores de Edo, samuráis, artistas y geishas*. Grabados y libros japoneses de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. Madrid, Universidad Complutense de Madrid.
- Navarro, Sergio y Cervera, Isabel (1993), *Ukiyo-e: grabados japoneses en la Biblioteca Nacional de Madrid*. Madrid, Biblioteca Nacional.
- Newland, Amy R. (1999), *Time present and time past: Images of a forgotten master: Toyohara Kunichika, 1835–1900*. Holanda, Hotei.
- Newland, Amy R. (2004), *The commercial and cultural climate of Japanese print-making*. Holanda, Hotei.
- Newland, Amy R. (2005), *Hotei Encyclopedia of Japanese Woodblock Prints*. Holanda, Hotei.
- Newland, Amy y Uhlenbeck, Chris, (Coords.) (1990), *Ukiyo-e to Shin Hanga: The art of Japanese woodblock prints*. Leicester, Magna Books.
- Parramón, Jose María (1988), *Teoría y práctica del color*. Barcelona, Parramón Ediciones.
- Poster, A. G. y Smith, H. D. (1986), *Hiroshige. One Hundred Famous Views of Edo*. Londres, Thames and Hudson.
- Salter, Rebecca (2001), *Japanese Woodblock Printing*, Londres, Bloomsbury Academic.
- Shūgō, A. y Clark, T. (1995), *The passionate art of Kitagawa Utamaro*. Londres, British Museum.
- Sierra, Blas (2009), *Yoshitoshi y su escuela: grabados ukiyo-e*. Valladolid, Museo Oriental de los PP. Agustinos de Valladolid.
- Smith, Henry D. (1988), *Kiyochika: Artist of Meiji Japan*. Santa Barbara Museum of Art, Santa Barbara.
- Smith, Laurence (1983), *Japanese print since 1900*. Nueva York, Harper and Row.
- Smith, Laurence (1985), *Contemporary Japanese print*. Nueva York, Harper and Row.
- Statler, Oliver (1956), *Modern Japanese prints*. Rutland, Charlews E. Tuttle.

Quiero dar las gracias a David Almazán por ayudar a contextualizar este manual desde un punto de vista histórico. También a Hidehiko Gotou y la familia Fujimori por compartir sus conocimientos sobre baren y papel washi respectivamente.

Un agradecimiento especial a David Bull y todo su equipo sin quienes este manual no habría sido posible.

Asimismo, gracias a Laura Boswell, Andrew Stone, Terry McKenna, Mara Cozzolino, Mia O, Takashi Kashiwagi, Lynita Shimizu, Óscar Royo, Lola Manjón, Yvonne Hering, Cameron Bailey, Shoichi Kitamura, Ascensión Naudín, Tintaentera, Fiero Estudio y Unsodo Co. LTD por sus aportaciones.

Gracias a Prensas de la Universidad de Zaragoza por apostar por este manual e incluirlo en su Colección Federico Torralba de Estudios de Asia Oriental.

Y cómo no, GRACIAS al grupo de mokubayas con quienes durante años hemos desarrollado y experimentado en el estudio gran parte del conocimiento que se plasma en este manual.

Por último, el mayor de los agradecimientos a Iñaki, sin tu incansable apoyo este manual no habría sido posible, y a Sumi, la luz que me ayuda a seguir adelante.

ESTE LIBRO ES EL MANUAL MÁS COMPLETO SOBRE LA TÉCNICA DE GRABADO xilográfico japonés o *mokuhanga*: obra imprescindible para los artistas de artes gráficas y para los amantes del arte de la estampa japonesa. Ilustrada con más de doscientas páginas a todo color, en ella ha participado David Almazán y han colaborado el maestro Hidehiko Gotou y Awagami Factory. Una guía paso a paso desde el diseño a la estampa que incluye esquemas, vídeos prácticos enlazados con códigos QR, listados de proveedores...

Prensas de la Universidad
Universidad Zaragoza