

Título del Curso: El grabado en Asia Oriental: las estampas ukiyo-e japonesas y el shin-hanga en la representación de lo coreano.

Responsable: Mgtr. Patricia N. Duarte, Seminario: Historia de la cultura escrita en Asia Oriental, Escuela de Historia (Profesora Asistente, concursada).

Equipo de trabajo:

- Prof. Lic. Ma. Gabriela Rodríguez, Cátedra de Paleografía y Diplomática, Escuela de Historia (Profesora Asistente, concursada).
- Est. Angelina Mattoni, Cátedra de Lingüística I, Escuela de Letras Modernas (Ayudante Alumna).
- Est. Sofía Voeffrey, Cátedra de Historia Contemporánea de Asia y África, Escuela de Historia (Ayudante Alumna).

Día y horario de dictado sincrónico (mes de mayo):

Miércoles 13/05, 20/05, 27/5 y 03/06, de 18 a 20 h.

Resumen de los asuntos a tratar.

Este curso tiene como objetivo destacar la importancia del grabado o xilografía en Asia Oriental como una tecnología que permitía imprimir y difundir textos e imágenes a costos muy bajos, tanto para usos religiosos como para reflejar la vida cotidiana. En el caso de Japón, la extendida utilización de la xilografía fue para usos seculares entre los siglos XVII y XX, a través de las estampas *ukiyo-e*. Éstas fueron muy demandadas por sectores urbanos, y plasmaron diversos temas de la vida cotidiana. Para occidente, las estampas *ukiyo-e* fueron, de alguna manera, el equivalente a lo que hoy conocemos como postales turísticas, que invitan a las personas a conocer otra cultura, y a viajar, aunque más no sea, con la imaginación. Bajo el influjo de occidente, las estampas *ukiyo-e* adoptaron técnicas como el uso de la luz y la sombra, renovando el repertorio temático a nuevos espacios y lugares. La importancia de la xilografía para la Historia Social de la cultura escrita la encontramos en la combinación de la escritura, las imágenes y los sellos, las herramientas utilizadas, y los diferentes sectores sociales involucrados como emisores o receptores de estas importantes producciones culturales.

Fundamentación.

El grabado o la xilografía en Asia Oriental es una técnica de reproducción de forma exacta, de textos e imágenes —o una combinación de ambos— rápida y de bajo costo, que tuvo diversos usos. Sólo cuatro cosas se requieren para este tipo de impresiones: un diseño, madera para la matriz, papel y tinta. La técnica surgió en el siglo VIII en China

durante la dinastía Tang (618-907), y tuvo su época dorada durante la dinastía Song (960-1280). Los usos que se hicieron de la xilografía —grabado y reproducción— fueron extensos y prolíficos, y abarcó diversos ámbitos culturales, como la educación, la literatura, la religión y el esparcimiento. Esta tecnología fue y es fundamental en la Historia de la cultura escrita en Asia Oriental, ya sea que implique sólo texto o la combinación de texto e imágenes, así como los actores sociales implicados en los distintos procesos artísticos.

La xilografía nació de la práctica budista por la ornamentación y la repetición de los mismos motivos (Gernet: 2005, 245). Apareció como una combinación de dos técnicas anteriores: el estampado de estelas grabadas y los sellos¹. La técnica, desde el siglo VIII, evolucionó de la impresión de textos sagrados —como el *Sutra del Diamante* (868)— hacia una herramienta masiva de difusión. Hacia el siglo XI, ya se empleaba en la emisión de billetes, decretos reales y para obras de medicina y farmacia (Gernet: 2005, 300).

Mientras los orígenes del grabado o xilografía en Asia Oriental estuvo relacionada con la religión, en Japón tuvo un uso secular entre los siglos XVII y XIX —y con variaciones, hasta la década de 1960— que fue muy reconocido y valorado por occidente. Este arte se conoce genéricamente como *ukiyo-e* (“imágenes del mundo flotante”), y tuvo diversas expresiones a lo largo del tiempo. El *ukiyo-e* se caracteriza por sus imágenes de paisajes, mujeres hermosas, teatro *kabuki* y actividades cotidianas, que van acompañadas de textos y sellos. De acuerdo a la época, estas imágenes fueron en blanco y negro o en colores, e incorporando técnicas tradicionales o técnicas de luces y sombras occidentales.

El *ukiyo-e* fue un arte propio del periodo *Edo* (1603-1868), y que continuó durante la Era Meiji (1868-1912), la Era Taisho (1912-1926), y las primeras décadas de la Era Showa (1926-1989). Es una técnica creada por los artistas urbanos para poder abarcar la demanda creciente de pinturas (Schlombs: 2017). El nombre *ukiyo-e* se refiere a la técnica de grabado en sí, y constaba de imágenes en blanco y negro, aunque podían pintarse a mano, si era requerido.

Hacia 1765 apareció el *nishiki-e*, las estampas en color, cuando se dividían las tareas entre quien dibujaba, quien diseñaba las planchas de madera y quien imprimía. Se hacían tantas planchas por imagen, según la cantidad de colores requeridos. Quienes destacaron en esta producción cultural fueron las mujeres artistas. Lamentablemente, en su momento, trabajaron a la sombra de sus padres, maridos o hermanos. Sin embargo, algunas de ellas lograron firmar sus obras con sus propios nombres (Bujalance y Rodríguez: 2020).

Tras el declive del *ukiyo-e* en la era Meiji, surgió el movimiento *shin-hanga*, liderado por editores como Watanabe Shōzaburō. Esta corriente buscó profesionalizar el grabado, fusionando el sistema colaborativo y técnicas occidentales. Estas estampas buscaban transmitir las costumbres y modales de la época con una estética atractiva para la

¹ **Estampado de estelas grabadas:** Eran estampados de textos o ilustraciones con un tampón, que se armaba en base a papel húmedo moldeado, secado y entintado, que se usaba para reproducir sobre papel. **Sello:** construidos en piedra, jade, madera, bronce y otros metales, permitía imprimir caracteres chinos, dibujos o imágenes religiosas (<https://www.thechinajournev.com/es/arte-del-grabado-de-sellos-chinos/>).

sociedad japonesa como para el público extranjero. Este cambio marcó la transición de la estampa como bien de consumo masivo hacia una forma de expresión artística autoral y exclusiva. Aunque el editor seguía manteniendo el poder sobre el diseño estético, el artista adquirió el estatus de “autor intelectual”, ganando una mayor libertad en la creación de la obra (Mirviss, J. et al.: 2004). Tras la Segunda Guerra Mundial, el grabado entró en declive: el mercado extranjero desapareció y los materiales escasearon. Asimismo, los diseños empezaron a percibirse como estampas nostálgicas de un Japón que ya no existía (Uhlenbeck, C. et al.: 2022).

El grabado, aun siendo un medio de difusión accesible, es un arte de alta especialización. Su vigencia actual trasciende su valor patrimonial. Esta relevancia persiste hoy en día: se manifiesta en el reconocimiento patrimonial de sus obras y en estudios contemporáneos que replican técnicas antiguas para restaurar legados desaparecidos o producir arte original. En este curso, nos acercaremos a las obras más famosas de la producción de Asia Oriental: las estampas *ukiyo-e* japonesas, a partir de sus autores más conocidos, y el *shin-hanga* para observar las representaciones de lo coreano.

Objetivo General:

Introducir a los cursantes a una de las tecnologías más importantes de la cultura escrita en Asia Oriental: el grabado o xilografía, destacando sus diversos y principales usos.

Objetivos específicos:

- a. Describir las principales características del grabado o xilografía en Asia Oriental, desde el punto de vista histórico, filosófico-religioso y tecnológico.
- b. Comparar los distintos estilos de grabado o xilografía japonesa *ukiyo-e*, su relación con el *haiku* y el *waka*, y señalar la influencia en el impresionismo europeo del siglo XIX.
- c. Destacar la figura de las mujeres artistas en la producción de las estampas *ukiyo-e* y *shin-hanga*.
- d. Revalorizar el grabado o xilografía como una manifestación artística de gran importancia aún en la actualidad.

Metodología de trabajo.

El curso se organiza en cuatro encuentros virtuales sincrónicos, de modalidad teórico-prácticos desde la plataforma de Google Meet. Se creará un grupo de Whatsapp con el fin de que los participantes se comuniquen, y donde se difundirá material bibliográfico y multimedial. Por estar esta propuesta enmarcada en la *Convocatoria Abrir las bibliografías. Selección de bibliografía en Acceso Abierto (2024-2025)*, del Área de Tecnología Educativa de la FFyH-UNC, se promoverá el material bibliográfico y multimedial de acceso abierto, que estará disponible en un aula virtual de Google Classroom.

El primer encuentro iniciará con la presentación del equipo y los alumnos, explorando sus intereses y saberes previos. Se establecerán los lineamientos del curso y el marco teórico de la Historia social de la Cultura escrita, brindando herramientas para comprender la cultura de Asia Oriental. Durante la cursada, los alumnos seleccionarán una o dos obras, que funcionarán como base para un análisis grupal en el último encuentro.

En el segundo encuentro se abordarán los orígenes y usos de la xilografía en general, y en particular, de Japón. Se trabajará sobre los usos y técnicas así como los diferentes tipos de impresiones (mono y policromática). También, se abordarán los trabajos de las y los artistas más destacados y reconocidos de su periodo, enfocando en su biografía y sus obras más representativas.

El tercer encuentro analizará la xilografía de finales del siglo XIX y principios del XX, destacando la influencia de técnicas occidentales en el movimiento *shin-hanga*. Se profundizará en la construcción visual de "lo coreano" y su contexto sociopolítico, examinando las trayectorias de los artistas y su fascinación estética por la península de Corea.

El cuarto encuentro iniciará con el estudio de las mujeres artistas en el *ukiyo-e* y el *shin-hanga*. La segunda parte se dedicará a la presentación y análisis grupal de las estampas seleccionadas por los alumnos, evaluando aspectos técnicos y conceptuales (texto, contexto, paratexto e hipertexto) desarrollados durante el curso.

El curso emplea diversos recursos visuales y didácticos: presentaciones con diapositivas, líneas de tiempo, mapas e imágenes de obras. Se utilizará material multimedia tanto para recapitular sesiones previas como para ofrecer contenidos complementarios que profundicen los conceptos vistos en clase.

Temas a desarrollar y cronograma tentativo.

Fecha	Temas a desarrollar
Encuentro 1 Fecha: 06/05.	Presentación general: del equipo de trabajo y de los participantes. Modalidad de trabajo: teórico-práctico. Marco teórico: Historia Social de la cultura escrita. Metodología: ¿Cómo abordamos temas de culturas diferentes a la nuestra? Texto, contexto, paratexto e hipertexto.
Encuentro 2 Fecha: 13/05	El grabado o xilografía en Asia Oriental: un invento chino. El uso secular de la xilografía en Japón: el <i>ukiyo-e</i> . Significado del nombre. Principales temas: paisajes, vida cotidiana en la ciudad, mujeres hermosas, teatro <i>kabuki</i> , estampas eróticas (<i>shunga</i>). El <i>ukiyo-e</i> en el periodo Edo. El <i>nishiki-e</i> , entre el final del periodo Edo y la era <i>Meiji</i> . Artistas: Moronobu Hishikawa, Harunobu Suzuki, Utamaro y Hokusai.

<p>Encuentro 3 Fecha: 20/05.</p>	<p>El contacto con occidente: el <i>shin-hanga</i>. Técnicas occidentales incorporadas a la xilografía japonesa.</p> <p>La representación de lo coreano a través del <i>shin-hanga</i>: entre la construcción de una identidad visual y el trasfondo histórico-político de la región (Kawase Hasui y Elizabeth Keith).</p>
<p>Encuentro 4 Fecha: 27/05.</p>	<p>Las mujeres: autoras y protagonistas. Reivindicación de las mujeres como artistas tanto en el <i>ukiyo-e</i> y el <i>shin-hanga</i>.</p> <p>Presentación de las producciones personales. Síntesis de lo trabajado grupalmente. Preguntas y consultas. Cierre del curso.</p>

Bibliografía

- Barlés Báguena, E. (2020). *Mujeres, sociedad y arte en el Japón de la Era Edo (1603-1868). Una sucinta aproximación*. En Lomba Serrano, C., Monte García, C. y Vázquez Astorga, M. (Eds.). *Las mujeres y el universo de las artes. XV Coloquio de Arte Aragonés*. Institución Fernando el Católico, pp. 83-106. https://www.academia.edu/download/69089204/XV_coloquio.pdf#page=85
- Buckland, R. (2024). *The Splendour of Modernity. Japanese Arts of the Meiji Era*. Reaktion Books.
- Uhlenbeck, C. et al. (2022). *Shin hanga. The new prints of Japan 1900-1960*. Ludion.
- Gernet, J. (2005). *El mundo chino*. Edición revisada y actualizada. Traducción de Dolors Folch. Crítica.
- Merritt, H. y Yamada, N. (1992). *Guide to Modern Japanese Woodblock Prints: 1900-1975*. University of Hawai'i Press.
- Mirviss, J. et al. (2004). *Printed to Perfection. Twentieth-century Japanese Prints from the Robert O. Muller Collection*. Freer Gallery of art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution.
- Newland, A. (Ed) (2004). *The Commercial and Cultural Climate of Japanese Printmaking*. Hotei Publishing.
- Petrucci, A. (2003). *La ciencia de la escritura. Primera lección de paleografía*. Fondo de Cultura Económica.
- Park B.-S. (2006). *Historia de la imprenta coreana. De los orígenes hasta 1910*. Universitat Autònoma de Barcelona-Servei de Publicacions.
- Smith, H. D. (2000). *Hiroshige. One Hundred Famous Views of Edo*. George Braziller Inc.
- Atkins T. (2010). *Primitive Selves. Coreana in the Japanese Colonial Gaze 1910-1945*. University of California press.

Materiales multimedia propuestos

- Best Unintentional ASMR. (2018). *Unintentional ASMR Traditional Japanese Printmaking (brushing, explanations)*. <https://www.youtube.com/watch?v=QA7x9PVHtiQ>
- Bujalance, E. y Rodríguez, Raquel. (2020). *Mujeres artistas de Ukiyo-e*. <http://blogukiyoe.es/mujeres-artistas-de-ukiyo-e>
- Bull, D. (2020). *Woodblock Printing Process - A Japan Journey*. <https://www.youtube.com/watch?v=M8ma5q9-IA0>
- Ginko Hanga. (2023). *Misty day in Nikko - 1. carving the key block*. <https://www.youtube.com/watch?v=hodyh2fWXsA>
- Jimbocho Walk. Woodblock Prints, Book Shops, Showa Retro, Washi Paper + Haul! Shopping in Japan*. (2024). <https://www.youtube.com/watch?v=WYsk81DEmqA>
- Japan House. Los Angeles. (2021). *Cinco visiones del ukiyo-e. Nuevas formas de mirar las xilografías*. https://www-japanhouse-la-com.translate.google/articles/five-views-of-ukiyo-e/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc
- Journal - History Documentaries. (2024). *The History Of Japanese Culture - 3 Hour Special*. <https://www.youtube.com/watch?v=A0Fp0MCgYQY>
- Ehon. <http://ukiyoe.es/Ehon/index.html>
- Ehon. *El origen de Manga*. <https://artsandculture.google.com/story/BwUBp1uhbRQVPQ?hl=es>
- KBS World Radio. (2016). *La Tripitaka Coreana, la cúspide de la xilografía*. <http://world.kbs.co.kr/special/unesco/contents/excellent/e2.htm?lang=s>
- Koreana Summer 1993 (Spanish). https://issuu.com/the_korea_foundation/docs/1993_02_s_b_a_441da3eda33960?cjdata=MXxOfDB8WXww&cjdata=MXxOfDB8WXww&cjevent=4c8dd6f8e87111ef818c00b30a82b82d&utm_medium=aff&utm_source=Symbaloo+B.V.&utm_content=15319480&utm_term=issuu.com
- Koreana Winter 2011 (Spanish). https://issuu.com/the_korea_foundation/docs/koreana_winter_2011_spanish?cjdata=MXxOfDB8WXww&cjevent=21f84bbce88611ef81a800cd0a82b820&utm_medium=aff&utm_source=Symbaloo+B.V.&utm_content=15319480&utm_term=issuu.com
- Shin Hanga*. (s/d). <https://teoriadelarte.com/estilos-de-arte/shin-hanga>
- Shin Hanga*. (s/d). <https://es.wikipedia.org/wiki/Shin-hanga>
- Schlombs, A. (2017). *Hiroshige, 1797-1858. El maestro de la xilografía japonesa Ukiyo-e*. Taschen.
- UNESCO. (2010). *China engraved block printing technique*. <https://www.youtube.com/watch?v=y57rUeCHoXg>