

**EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE PRIMAVERA:
LA IMAGEN DE LA MUJER EN EL GRABADO TRADICIONAL JAPONÉS**

HARU NO YORU NO YUME

RAQUEL BARBERÀ FORTANET

DIRIGIDO POR JONAY COGOLLOS VAN DER LINDEN
TFM/ TIPOLOGÍA 4
CURSO 2019/2020

MÁSTER EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
FACULTAT DE BELLES ARTS SAN CARLES
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**MÁSTER en
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA**
Universitat Politècnica de València

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

“Creo que lo bello no es una sustancia en sí sino tan sólo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros producido por yuxtaposición de diferentes sustancias. Así como una piedra fosforescente, colocada en la oscuridad, emite una irradiación y expuesta a plena luz pierde toda su fascinación de joya preciosa, de igual manera la belleza pierde su existencia si se le suprimen los efectos de la sombra”.

El elogio de la sombra

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar me gustaría agradecer a mi tutor su enorme paciencia y su implicación para proyectar y llevar a cabo esta investigación. Sus conocimientos técnicos me han sido de gran ayuda y agradezco su predisposición y apoyo para concluir mi investigación.

También quiero agradecer la inestimable ayuda que me han brindado tanto Rafa Mólck como Jussi Folch de LaNevera Ediciones para concluir el proyecto expositivo, siendo que con ellos he alcanzado un grado de profesionalización al que de otra manera habría sido difícil poder llegar.

Finalmente quiero agradecer tanto a mi familia, como a mi gran amor Pablo todo el apoyo y cariño incondicional que he recibido.

RESUMEN

El sueño de una noche de primavera, constituye una serie de serigrafías, impresiones digitales, objetos tallados en madera y una pintura, desarrolladas a raíz de un proyecto de investigación previo. Estas obras formarán parte de una exposición, la cual llevará el mismo título.

Desde una perspectiva feminista, establezco un diálogo entre la cultura oriental y la occidental. Investigando acerca de sus diferencias y similitudes, trato temas como el sexismo dentro de la sociedad española y japonesa, tanto tradicional como contemporánea.

Especializada en serigrafía artística, proyecto un paralelismo a nivel conceptual pero también técnico. Partiendo de un sistema de estampación tradicional como el katagami -stencil japonés utilizado como método de estampación para la creación de kimonos- expongo un diálogo entre tradición y contemporaneidad.

Partidaria de la metodología del intercambio de roles, reinterpreto en algunos mi trabajos obras del grabado tradicional japonés de autores como Utagawa Kuniyoshi, Tsukioka Yoshitoshi y Katsushika Hokusai, mientras que en otras doy rienda suelta a un imaginario propio cultivado a lo largo de mis años de formación y estudio.

PALABRAS CLAVE

Feminismo, ukiyo-e, serigrafía, género, punk, neojaponismo, shunga

*Los términos que aparecen en cursiva se explican en el <<Glosario de términos técnicos>> en las páginas

ABSTRACT

A spring night's dream, constitutes a series of screen prints, digital prints, objects carved in wood and a painting, developed as a result of a previous research project. These works will be part of an exhibition, which will bear the same title.

From a feminist perspective, I establish a dialogue between Eastern and Western culture. Investigating their differences and similarities, I deal with issues such as sexism within Spanish and Japanese society, both traditional and contemporary.

Specialized in artistic screen printing, I project a parallelism at a conceptual but also technical level. Starting from a traditional stamping system such as katagami - Japanese stencil used as a stamping method for the creation of kimonos - I present a dialogue between tradition and contemporaneity.

A supporter of the role-sharing methodology, in some of my works I reinterpret works of traditional Japanese engraving by authors such as Utagawa Kuniyoshi, Tsukioka Yoshitoshi and Katsushika Hokusai, while in others I unleash my own imaginary cultivated throughout my years of training and study.

KEYWORDS

Feminism, ukiyo-e, silkscreen, gender, punk, neo-Japanese, shunga

*Los términos que aparecen en cursiva se explican en el <<Glosario de términos técnicos>> en las páginas

ÍNDICE

1 / INTRODUCCIÓN	p. 12-19
1.1 / Preámbulo	p. 12-14
1.2 / Objetivos	p. 16
1.3 / Metodología	p. 16-19
2 / GLOSARIO DE TÉRMINOS	p. 20-21
3 / ORÍGENES Y ANTECEDENTES	p. 22-25
4 / MARCO HISTÓRICO Y CONTEXTUALIZACIÓN	p. 26-43
4.1 / Ukiyo-e Imágenes del mundo flotante	p. 26-27
4.2 / La imagen de la mujer en el grabado tradicional japonés	p. 28-34
4.3 / Japonismo y Neojaponismo	p. 35-41
4.4 / Irezumi	p. 42-43
5 / REFERENTES	p. 44-51
6 / PROYECTO	p. 52-123
6.1 / El sueño de una noche de Primavera	p. 52-53
6.2 / Experiencia personal en Japón	p. 54-57
6.3 / Trabajo práctico	p. 58-63
6.4/ Obra y fichas técnicas	p. 64-101
6.5 / Exposición	p. 102-123
7 / CONCLUSIONES	p. 125
8 / BIBLIOGRAFÍA	p.126-127
9 / ANEXOS	p.128

Fig. 1 Tsukioka Yoshitoshi
The exorcism of the evil fox of Princess
Osakabe by Miyamoto Musashi.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 PREÁMBULO

El presente trabajo surge de una necesidad obsesiva por explorar e indagar acerca de la estética y la temática de los grabados tradicionales japoneses. A su vez, nace del deseo de perfeccionar mi técnica como impresor, especializada en serigrafía artística, y establecer un paralelismo técnico y conceptual con mi obra. Dicho proyecto formará parte de mi primera exposición en solitario.

Así pues, mi trabajo final de máster consiste en la elaboración de un proyecto expositivo de carácter inédito, compuesto por varias de mis obras. A su vez realizo una breve investigación acerca de la figura femenina en el grabado tradicional japonés.

De esta forma, *El sueño de una noche de primavera* surge como resultado del desarrollo de mi proyecto artístico previo *Kirei Kirai*.¹

Desde una perspectiva feminista, a través de mi lectura e interpretación, recreo una serie de imágenes en las que la figura femenina obtiene una posición de empoderamiento, rechazando así la idea tradicional de masculinidad japonesa.

Visualizando obras de la estampa japonesa, me resultó curiosa la representación de la figura femenina. Aunque la mujer no sea violentada, prácticamente siempre aparece como una figura de aspecto frágil, enfatizando especialmente en la belleza de la misma. Raras veces veremos mujeres con actitudes asociadas a lo masculino. Si bien es cierto que existen obras *Ukiyo-e* en las que la figura femenina se representa como una mujer fuerte, valiente, violenta y capaz, no es lo más habitual.

A su vez, otro dato que llamó especialmente mi atención fue la escasez de mujeres artistas en el grabado tradicional japonés. Siendo Oei Hokusai una de las pocas figuras femeninas que he rescatado a lo largo de toda la historia del *Ukiyo-e*. De esta manera, inicié una investigación acerca del papel de la mujer dentro de la sociedad japonesa, realizando especial hincapié en los periodos *Edo*² y *Meiji*.³

1 Traducido del Japonés, Kirei Kirai significa respectivamente, Bello y Desagradable u Odioso.

2 También conocido como período Tokugawa, es una división de la historia de Japón, que se extiende desde el 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868.

3 La era Meiji o Período Meiji denota los 45 años del reinado del emperador japonés Meiji. Durante este período, el país comenzó su modernización y occidentalización erigiéndose como potencia mundial. El nombre significa “Era de culto a las reglas”

A su vez investigamos acerca de los términos *Japonismo*⁴ y *Neojaponismo*⁵, siendo este último el más representativo de mi obra.

A nivel técnico, desarrollamos el proyecto mediante el sistema de impresión permeográfica, serigrafía.⁶ Lejos de ser un procedimiento escogido al azar, establezco un paralelismo entre los sistemas de estampación tradicionales y contemporáneos. Manuel Martínez Vela, en su libro: “La serigrafía. De la pantalla de seda a la estampa” publicado en el año 2013, apunta:

“Algunos autores atribuyen el origen de la serigrafía a chinos y japoneses, incluso a los egipcios. Michel Caza afirma que “su descubrimiento se remonta a varios siglos”⁷ pero, aunque está documentado el uso del estarcido incluso en la prehistoria, la serigrafía es un procedimiento nuevo surgido en los albores del siglo XX. La serigrafía es heredera de muchos procedimientos basados en plantillas desarrollados con anterioridad, como las estampaciones textiles japonesas por ejemplo, y comparte con ellos muchos rasgos, pero es un proceso de impresión con características peculiares, diferenciadas y específicas.”⁸

4 Término utilizado para describir la influencia del arte japonés en el arte occidental.

5 Término utilizado para definir la influencia japonesa en la cultura actual, especialmente en las artes visuales. En muchos aspectos es una continuidad del fenómeno del Japonismo, iniciado a mediados del siglo XIX y que fue una de las aportaciones más significativas para la renovación del arte occidental.

6 Pese a no aparecer registrado en el Diccionario de la Real Academia Española (R.A.E.), el adjetivo permeográfico aparece empleado frecuentemente en los textos sobre técnica serigráfica. En el Diccionario del Dibujo y la Estampa, editado por la Calcografía Nacional en 1996, se define la serigrafía como un “procedimiento de arte gráfico basado en un método permeográfico de estampación. Un procedimiento permeográfico podría definirse como aquel en el que la estampación se produce al pasar la tinta a través de una superficie permeable puesta en contacto con el soporte a imprimir.”

7 CAZA, M. (1983) Técnicas de serigrafía. p. 9.

8 MARTINEZ, M. (2013) La serigrafía. De la pantalla de seda a la estampa. p. 19.

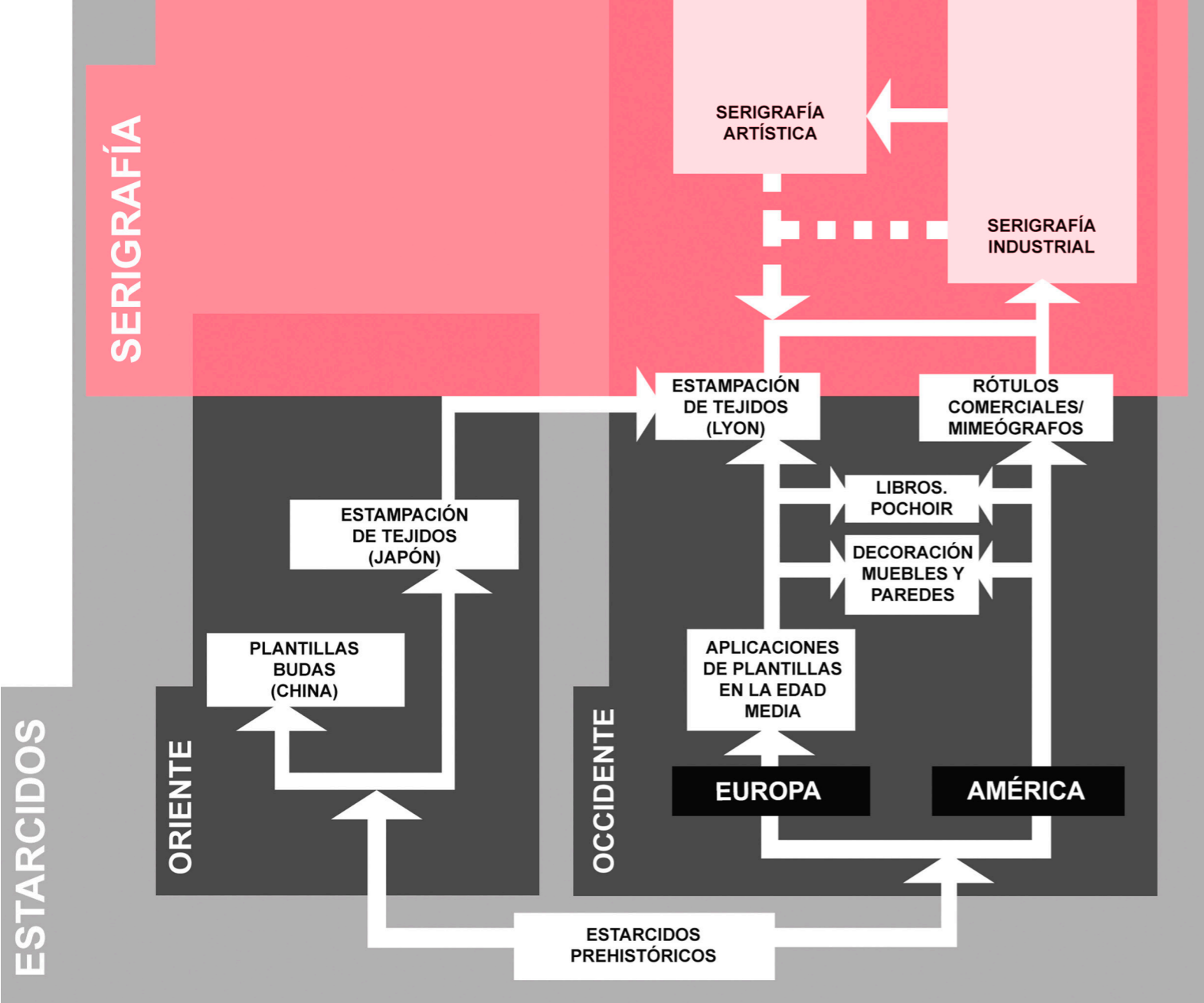

Fig. 2 De los primeros estarcidos a la serigrafía artística: esquema del proceso evolutivo según el modelo de Manuel Martínez Vela.

Por ello creo adecuado ser conocedor del árbol del cual han surgido, como ramificaciones, las diferentes técnicas de estampación o impresión basadas en plantillas. Así podremos comprender el largo camino que ha habido que recorrer, hasta llegar a la serigrafía tal y como la conocemos hoy día.

Finalmente, a nivel gráfico he utilizado elementos reconocibles de la sociedad contemporánea, integrando dichos objetos en los escenarios de mis obras, haciendo que pasen medianamente desapercibidos junto a la estética tradicional.

1.2 OBJETIVOS

El objetivo principal que se recoge en este Trabajo de Final de Máster es ejecutar y recoger el proceso de creación, investigación y producción de una serie de obras artísticas realizadas durante el último año y medio. Estas formarán parte de mi primera exposición en solitario, la cual se inaugura en **LANEVERA** Gallery los días 6, 13 Y 20 de Noviembre.

En referencia a los objetivos relacionados con lo académico, quisimos elaborar un proyecto de carácter teórico-práctico centrado en la producción de obra gráfica, en este caso serigrafía artística. A su vez, fijamos la meta de elaborar una breve investigación acerca de la base teórica de este proyecto: la representación de la figura femenina en el grabado tradicional japonés y en la sociedad tradicional y contemporánea.

Por ello, partimos de un archivo previo de trabajos anteriores donde trabajé las mismas técnicas, sirviéndonos como antecedente en la elaboración de este proyecto.

A nivel técnico y práctico, quisimos reflexionar en torno al concepto de reproducción y al uso creativo del mismo, equiparando los procesos tradicionales de la stampa xilográfica con la serigrafía, como medio de generación de obra artística. Ampliar mis conocimientos sobre dicho sistema de impresión. Profundizar en las distintas metodologías de trabajo, con la finalidad de ampliar las posibilidades creativas de la técnica serigráfica, y finalmente poner en práctica dichos conocimientos para producir mi obra personal, desarrollando un lenguaje plástico propio, fruto de la investigación.

Así, demostraremos que hemos aplicado los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster de Producción Artística y del Máster de la Obra Gráfica (Fundación CIEC), donde cursé el módulo de serigrafía en el curso 2018, becada por la Universidad de Barcelona.

1.3 METODOLOGÍA

Respecto a la metodología empleada en este proyecto, hemos utilizado la investigación cualitativa, concretamente la observación participante, gracias a mi viaje realizado a Japón en Febrero de 2018. A su vez he realizado diversas entrevistas, de carácter no formal, a varios hombres japoneses con los que mantengo amistad. Dichas entrevistas no podrán ser recopiladas en este proyecto, ya que estas personas no han permitido hacer públicas sus respuestas. Sin embargo esta información me ha resultado de gran utilidad a la hora de desarrollar diferentes puntos de mi proyecto. Pesé a ello, sí que hablaré de mi propia experiencia personal junto a otros sujetos.

La investigación teórica resulta de gran relevancia a la hora de realizar nuestro proyecto. Sin embargo, el componente personal será el más influyente a la hora de desarrollar el proceso creativo.

Se han establecido cuatro tipos de fuentes referenciales principales: histórico-técnicas, técnicas, personales y artísticas.

En primer lugar, las fuentes de información de tipo histórico y técnico, se han consultado para, de manera general, conocer las diferentes características de la estampa *Ukiyo-e*. Estas fuentes también han servido para entender los conceptos técnicos del proceso y para sugerir nuevas líneas de trabajo, sobre las que desarrollar la práctica artística.

Los referentes artísticos, han influenciado tanto en los objetivos técnicos como en los estéticos. Siendo útiles para realizar una búsqueda de recursos expresivos para desarrollar un lenguaje plástico propio.

Finalmente, en lo referente a las fuentes de carácter personal, decir que han influenciado tanto en la estética como en la temática de las obras. Si bien no resulta explícito en exceso, estas experiencias me han sido de gran utilidad a la hora de desarrollar el imaginario de mi obra.

A continuación se muestran una serie de imágenes que responden a un interés específico: la unificación de la estética tradicional japonesa con elementos y/o temáticas contemporáneas.

Fig. 3 Hiroshi Hirakawa (aka Mitomo Horihiro)

絶景

おき
あか
あか
あか

風雲がわか流し毎房

平いんかん

あか
あか

平

あか

あか
あか
あか
あか

Fig. 4 Masami Teraoka

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Abuna-e

Imagen atrevida. Representaciones eróticas y escenas de parejas.

Anime

Término que engloba a la animación tradicional o por computadora de procedencia japonesa.

Baren

Rodillo para la impresión de las xilografías. El núcleo se recubre con cordón hecho de la fibra de la corteza del bambú, después se enrolla formando un pequeño cilindro delgado y se envuelve por fuera con corteza de bambú. El papel entintado se coloca sobre la plancha y la tinta se extiende por el dorso del papel frotando sobre la plancha.

Bijin-ga

Estampas de mujeres hermosas. Xilografías con representaciones femeninas, en general cortesanas y mujeres públicas, pero a veces también mujeres de la burguesía.

Bushi o Samurai

Guerrero. Clase de guerreros en el sistema de cuatro clases sociales de la época Tokugawa. Dominaban a las otras clases sociales y tenían los privilegios que ello conllevaba. Por debajo se encontraban en orden jerárquico la clase de los campesinos, los artesanos y los comerciantes.

Edo

La “capital oriental”, sede de los shogunes Tokugawa. Antiguo nombre de la actual Tokyo.

Geisha

Mujer formada como cantante y bailarina que se encarga de distraer a los huéspedes, sin ofrecer necesariamente servicios amorosos.

Haiku

Poema corto de 17 sílabas y tema lírico.

Hanga

Grabado. Término genérico para designar la xilografía.

Japonismo

Término utilizado para describir la influencia del arte japonés en el arte occidental.

Kabuki

Arte que combina el canto y la danza. Obra dramática popular que se convirtió en un arte específicamente japonés. Todos los papeles son interpretados por hombres.

Manga

Término que engloba el comic y la novela gráfica japonesa.

Meiji

La era Meiji o Período Meiji denota los 45 años del reinado del emperador japonés Meiji. Durante este período, el país comenzó su modernización y occidentalización erigiéndose como potencia mundial.

Muzan-e

Se refiere a grabados en madera japoneses de naturaleza violenta publicados a finales de los períodos Edo y Meiji.

Nishiki-e

Es un tipo de impresión xilográfica japonesa con múltiples colores, técnica empleada principalmente en el ukiyo-e. Fue inventada en los años 1760, siendo perfeccionada y popularizada por el grabador Suzuki Harunobu, que realizó numerosos grabados nishiki-e entre 1765 y su muerte cinco años después.

Neojaponismo

Término utilizado para definir la influencia japonesa en la cultura actual, especialmente en las artes visuales. En muchos aspectos es una continuidad del fenómeno del Japonismo, iniciado a mediados del siglo XIX y que fue una de las aportaciones más significativas para la renovación del arte occidental.

Onna-Daigaku

Texto educativo japonés del siglo XVIII que aboga por los valores neoconfucianos en la educación; la versión más antigua que existe data de 1729. Con frecuencia se atribuye a la botánica y educadora japonesa Kaibara Ekken.

Onnagata

Se refiere, dentro del teatro japonés kabuki, al actor que encarna en las obras teatrales el papel de una joven mujer.

Otaku

Sinónimo de persona con aficiones apasionadas al anime y/o al manga

Samurai

La palabra samurái deriva del japonés saburou que significa “proteger” o “servir”. Los samuráis se caracterizan por su fuerte código de ética regido por el código bushido que representaba “el camino del guerrero”

Shogun

Título japonés que designaba literalmente al “comandante en jefe para la destrucción de los bárbaros”. Sus poseedores fueron los dictadores militares del Japón medieval. Las invasiones extranjeras unieron a los nipones entorno a la figura del shogun y de sus tropas, formadas por los samuráis. El shogun se convirtió en el gobernante con un poder de una importancia similar o, incluso superior, a la del emperador.

Shunga

Género de estampas japonés que tiene como tema principal la representación del sexo. Está vinculado, principalmente, con la producción gráfica conocida como <<estampas del mundo flotante>> o xilografía Ukiyo-e del período Edo. La palabra Shunga significa imagen de primavera, eufemismo utilizado para referirse a las relaciones sexuales.

Yakuza

Equivalente del crimen organizado; es una mafia japonesa que data del siglo XVII. El origen de la palabra no se conoce con exactitud, pero se dice que proviene de un juego de cartas llamado Hanafuda.

Fig. 5 Kirei Kirai. *Ko-omote*. Serigrafía sobre tela, 2016.

Fig. 6 Rei Kwk. *Itai*, 2017

Fig. 7 Kirei Kirai. *Namakubi*. Serigrafía sobre tela, 2016

3. ORÍGENES Y ANTECEDENTES

きれいきらい *Kirei Kirai* es el nombre del proyecto que empecé a desarrollar a lo largo del Grado en Bellas Artes.

Kirei Kirai significa, respectivamente, Bello y Desagradable u Odioso. En 2016 inicié el desarrollo de mi propia marca, utilizando como recurso gráfico el arte tradicional japonés. Realicé varias series de serigrafías sobre papel, camisetas y bolsas junto a su respectivo packaging, varios productos más de merchandising y su respectiva fotografía. Dicho proyecto lo empecé a desarrollar junto a una amiga de la universidad, la cual se encargaba de la parte web y de la fotografía editorial. A día de hoy dicho proyecto está pausado, debido a que ambas vivimos en países diferentes. Sin embargo seguimos colaborando, de forma puntual, en proyectos menos extensos.

A lo largo de todos estos años, he ido variando ligeramente las temáticas de mis proyectos. Sin embargo, algunas de mis mayores referencias han sido el cine oriental y diversos ensayos, tales como “Lo bello y lo siniestro” de Eugenio Trias⁹ y “El Elogio de la Sombra”, de Junichiro Tanizaki¹⁰. Precisamente la relación entre belleza y siniestralidad ha estado presente a lo largo de, prácticamente, toda mi obra.

A su vez, las obras de cineastas como Akira Kurosawa, Masaki Kobayashi, Wong Kar-wai, Kaneto Shindo, Yasujiro Ozu, Zhang Yimou, Takeshi Kitano, Takashi Miike y Tetsuya Nakashima me han servido como gran fuente de inspiración a la hora de desarrollar mi proceso creativo.

Por otro lado, uno de mis mayores intereses era el de crear un proyecto híbrido entre el arte digital y el arte tradicional. Y pienso que, precisamente, he sido capaz de encontrar dicha cohesión a través de la serigrafía como proceso técnico y medio artístico. Trabajando así con ambos medios, de igual manera, sin que ninguno de ellos resulte prescindible.

A su vez me resulta necesario mencionar mi interés por la cultura japonesa. Desde que tengo uso de razón, dicha cultura ha estado muy presente a lo largo de toda mi vida. Influyendo desde mi infancia hasta hoy en día, siento una gran fascinación por Japón.

9 TRIAS, E. (1982) Lo bello y lo siniestro.

10 TANIZAKI, J. (1933) El elogio de la sombra.

Fig. 8 Sailor Moon. Screenshot
1992

Fig. 9 Shintaro Kago. 3D manga.

Fig. 10 RKPK. Logotipo, 2019

Iniciándome, como muchos otros, a través del mundo del *anime*¹¹ y el *manga*¹² siendo apenas una niña, he ido creciendo y madurando muy ligada a su cultura. De esta forma he ido adquiriendo, poco a poco, más conocimientos sobre la misma, profundizando en diversas materias.

Si bien es cierto que todo lo que forma parte de la cultura pop, me resulta muy atrayente, he encontrado grandes fuentes de conocimiento e inspiración en el cine, la literatura, el tatuaje y las artes plásticas niponas. Otro aspecto de la sociedad japonesa que me resulta muy interesante, es el respeto y la convivencia existente entre lo tradicional y lo moderno. Valorando así sus costumbres y tradiciones, sin perder de vista los aspectos más contemporáneos de su sociedad.

Sin embargo, lejos de idealizar un país que en su momento, todavía no había podido conocer de primera mano, en los inicios de este proyecto quise indagar en varios aspectos negativos de su sociedad. Siendo en mi opinión el trato hacia las mujeres, uno de los más preocupantes.

Para ello me documenté mediante las vivencias de otras mujeres en Japón, utilizando varios blogs en internet y diversos libros autobiográficos, como por ejemplo “Estupor y temblores”¹³ y “Ni de Eva ni de Adán”¹⁴. Ambos de la escritora Belga Amélie Nothomb.

A día de hoy sigo desarrollando mi proyecto personal, complementándolo con el colectivo artístico fundado junto a mi actual pareja. El colectivo se denomina **RKPK**, abreviación de nuestros nombres artísticos: **Rei Kwk** y **Pablo Kiran**. Procediendo de diferentes disciplinas, unificamos nuestro trabajo tanto a nivel técnico como estético, obteniendo resultados relativamente alejados de nuestros respectivos estilos.

11 Término que engloba a la animación tradicional o por computadora de procedencia japonesa.

12 Término que engloba el comic y la novela gráfica japonesa.

13 NOTHOMB, A. (1999) Estupor y temblores.

14 NOTHOMB, A. (2007) Ni de Eva ni de Adán.

4. MARCO HISTÓRICO Y CONTEXTUALIZACIÓN

4.1 UKIYO-E, IMÁGENES DEL MUNDO FLOTANTE

Ukiyo-e, significa literalmente “imágenes del mundo flotante”. Se trata de pinturas y grabados que retratan el mundo de los placeres y lo mundano, tal y como se expresa en este hermoso texto:

“Sólo vivimos para el instante en que admiramos el esplendor del claro de luna, la nieve, la flor del cerezo y las hojas multicolores del arce. Gozamos del día excitados por el vino, sin que nos desilusione la pobreza mirándonos fijamente a los ojos. Nos dejamos llevar, como una calabaza arrastrada por la corriente del río, sin perder el ánimo ni por un instante. Esto es lo que se llama el mundo que fluye, el mundo pasajero”¹⁵

Fig. 11 Katsushika Hokusai. *The Amida Falls in the Far Reaches of the Kisokaidô Road (Kisoji no oku Amida-ga-taki)*, from the series *A Tour of Waterfalls in Various Provinces (Shokoku taki meguri)*, 1832.

Los primeros *Ukiyo-e* aparecieron en Japón en el siglo XVII en la ciudad de *Edo*, la actual Tokio que, siendo la ciudad más grande de su época, generó una cultura civil muy particular. A medida que el siglo XVI llegaba a su fin, surgió una clase media urbana, formada por artesanos, comerciantes, y *samuráis*¹⁶ sin señor (*ronin*), los cuales desarrollaron una forma de vida muy especial con su propia literatura y arte distintivos.

Estos grabados muestran la vida de la época en “el mundo que fluye”, de ahí que reciban el nombre de “estampas del mundo que fluye o estampas del mundo flotante”, *Ukiyo-e*.

En general se trata de *xilografías*, es decir, grabados realizados por artesanos xilógrafos, tallados sobre planchas de madera que, posteriormente, serán entintadas y estampadas de forma manual. Estos grabados se hacían a partir de una obra original pintada por el artista. Las *xilografías* eran, en su momento, muy económicas debido a que permitían producir un gran número de ejemplares. Obtuvieron una gran demanda y generaron un gran interés, debido a sus temáticas, las que aludían a una cultura popular y bohemia en la época del Shogunato.

El periodo de mayor esplendor de esta técnica artística se desarrolló durante el periodo de *Edo* (1603-1868).

15 RYOI, A. (1661) *Tales of the Floating World (Ukiyo-monogatari)*.

16 La palabra samurái deriva del japonés saburou que significa “proteger” o “servir”. Los samuráis se caracterizan por su fuerte código de ética regido por el código bushido que representaba “el camino del guerrero”.

No obstante, la producción del grabado ya había comenzado con anterioridad y se prolongó hasta muchos años después de la caída del último *shogun*¹⁷.

Con la finalidad de acceder a la mayor cantidad posible de clientes, se ofrecieron los motivos más distintos. Escenas de la vida cotidiana, vistas diversas de lugares emblemáticos, retratos de actores del teatro *Kabuki*¹⁸, retratos de *geishas*¹⁹, escenas históricas, paisajes, estampas de flores y animales (en las diferentes estaciones del año y en distintos momentos del día) o escenas eróticas, conocidas como *Shunga*²⁰.

Especialmente populares fueron las estampas de escenas sobre las casas públicas y los teatros, donde los habitantes de *Edo* buscaban diversión: estampas de cortesanas y *geishas*, así como de las jóvenes que servían en las casas de té, que se designan con el término genérico *Bijin-ga*²¹. También eran muy codiciados los *Yakusha-e*, estampas de actores únicamente masculinos, interpretando papeles conocidos del teatro *Kabuki*.

Fig. 12 Utagawa Kunisada. *Actors Iwai Kumesaburô III as Ayame and Ichikawa Saruzô I as Takane*, 1852.

17 Título japonés que designaba literalmente al “comandante en jefe para la destrucción de los bárbaros”. Sus poseedores fueron los dictadores militares del Japón medieval. Las invasiones extranjeras unieron a los nipones en torno a la figura del shogun y de sus tropas, formadas por los samuráis. El shogun se convirtió en el gobernante con un poder de una importancia similar o, incluso superior, a la del emperador.

18 Una de las formas del teatro tradicional japonés, donde el maquillaje, el canto y el baile son partes esenciales de este arte escénico. La palabra es la conjunción de tres habilidades: “Ka”, de canto, “bu” de baile, y “ki” de expresión.

19 Artista tradicional japonesa cuyas labores consisten en entretener en fiestas, reuniones o banquetes, ya sean exclusivamente femeninos como masculinos, o bien mixtos. Su aprendizaje suele comenzar a los quince años, o a veces a edades más tempranas.

20 Género de estampas japonés que tiene como tema principal la representación del sexo. Está vinculado, principalmente, con la producción gráfica conocida como <<estampas del mundo flotante>> o xilografía *Ukiyo-e* del periodo Edo. La palabra *Shunga* significa imagen de primavera, eufemismo utilizado para referirse a las relaciones sexuales.

21 Término utilizado para referirse a las ilustraciones *Ukiyo-e* con representaciones de mujeres que respondían al ideal de belleza que entonces imperaba.

Fig. 13 Kikugawa Eizan. *Furyu yusuzumi sanbijin* (Three elegant women enjoying the evening cool), ca. 1810–1820.

4.2 LA IMAGEN DE LA MUJER EN EL PERIODO EDO

El papel de la figura femenina ha sufrido grandes variaciones a lo largo de la historia de Japón. Dichos cambios han sido propiciados debido a la situación política, la religión o las influencias procedentes del exterior.

A nivel histórico, los orígenes de Japón hasta el periodo *Heian* (794-1185) resultan un tanto confusos. Esto es debido a que la información a la que hoy día podemos acceder, procede de tres libros: *Kokiji*²², *Nihonshoki*²³ y *Heike Monogatari*.²⁴ En estos tres libros se entremezclan los mitos procedentes del sintoísmo, con los acontecimientos sucedidos en la realidad. Por ello, resulta complicado conocer la veracidad de lo relatado.

En estos libros *Amaterasu*²⁵, una de las principales deidades del panteón sintoísta, se sitúa como una de las creadoras del Japón. Sus hijos habrían descendido de los cielos para gobernar y unificar el país.

“ La genealogía imperial, vinculada a esta suprema divinidad femenina, tuvo entre sus ancestros emperatrices históricas. La primera de ellas aparece en el siglo III, Himiko, -su tumba se ha descubierto recientemente- que habría sido reina del reino de *Yamataikoku* y habría dado la base para crear un matriarcado. Este matriarcado se habría instaurado plenamente para el periodo Heian, ya que desde el siglo VI hasta el VIII se documenta la presencia de al menos ocho emperatrices”²⁶

22 Kojiki o Furukotofumi es el libro histórico más antiguo que se conserva sobre la historia de Japón. Literalmente significa ‘registro de cosas antiguas’. Este menciona a otra compilación más vieja que se dice fue destruida por el fuego. Publicado el año 712 d.C.

23 Se trata del segundo libro más antiguo sobre la historia de Japón. Publicado el año 720.

24 Poema épico del siglo XIII, considerado un clásico de la literatura japonesa, y fuente de numerosas leyendas, personajes e historias que tienen su origen en él.

25 Amaterasu Okami, entre otros nombres, es la diosa del sol. Según los preceptos del sintoísmo, es ancestro de todos los emperadores de Japón, por lo que podría decirse que es la madre del imperio y deidad suprema en el país.

26 RODRIGUEZ ARTACHO, SALVADOR (2008) La sucesión al Trono de Japón y el principio de no discriminación La mujer japonesa: realidad y mito. En: VIII Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España: La mujer japonesa: Realidad y mito

Fig.14 Kikugawa Eizan. *Untitled*. S.XVIII

“Al mismo tiempo, se creó una mentalidad favorable a la presencia femenina en el ámbito religioso y, de hecho, las mujeres ocuparon desde épocas antiguas puestos de relieve como ministras del culto, adivinas o médiums”²⁷

“La introducción del confucianismo y el budismo, mezclados con el sistema hereditario chino, inició un proceso de marginación de la mujer. La presencia pública de ésta fue decreciendo hasta su desaparición a partir del siglo XII, cuando se inició el régimen militar shogunal del periodo Kamakura (1192-1333) en el que se impuso un sistema patriarcal que intentaba sobre todo mantener el linaje, las propiedades y los territorios. Desde este momento, la mujer pasó a un segundo plano, relegada al mundo doméstico y con grandes limitaciones en su participación en sociedad, lo cual resulta muy llamativo en comparación con los primeros relatos, en los que, si bien es posible que muchas de las protagonistas sean míticas, revelan que las mujeres tenían un papel destacado en la sociedad. Desde ese momento el papel de la mujer se limitó fundamentalmente a ejercer las funciones de esposa y madre, cuando no de concubina.”²⁸

El periodo *Edo*, también conocido como periodo *Tokugawa*, es una división de la historia de Japón, que se extiende desde el año 1603 hasta mayo de 1868.

Dicho periodo delimita el gobierno del Shogunato Tokugawa, el cual estableció oficialmente el primer *shogun*, Tokugawa Ieyasu. El periodo *Edo* finalizó con la restauración del gobierno imperial, por parte del decimoquinto y último shogun, Tokugawa Yoshinobu, dando paso a la era *Meiji*.

Gracias al dominio absoluto del poder en manos de los shogunes de la familia Tokugawa, los cuales unificaron el país, esta fue una época pacífica. La sociedad estaba muy controlada, además se trató de un largo periodo de aislamiento respecto al resto de países.

A su vez resultó una época de prosperidad económica y desarrollo de la burguesía, la cual tuvo un gran papel a nivel económico, surgiendo una serie de manifestaciones culturales vinculadas a la misma. Nace el teatro *Kabuki*, en el cual quiero destacar el hecho de que no hay mujeres actrices; son los *onnagata*²⁹ quienes representan los papeles femeninos

27 GONZÁLEZ VALLES, Jesús: El código Onna-Daigaku y su entorno histórico. En: VIII Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España: La mujer japonesa: Realidad y mito

28 Ibidem

29 Se refiere, dentro del teatro japonés kabuki, al actor que encarna en las obras teatrales el papel de una joven mujer.

Fig.15 Tawaraya Sotatsu. *Fujin Raijin Zu Byobu*, biombo de cuatro paneles y aguada sobre papel, Escuela Rinpa, siglo XVII, Periodo Edo, Tesoro Nacional, Templo Kennin-ji de Kioto, Japón.

En el ámbito de las artes plásticas surgen escuelas pictóricas, como la *ukiyo-e*, la escuela *Rimpa*³⁰ o la escuela *Zenga*³¹.

A principios del siglo XVII se intentó diseñar un manual del modelo de “la buena mujer”, el *Onna-Daigaku*³² basado en las ideas morales del confucianismo y bajo el concepto de la fidelidad jerarquizada: de la mujer al marido, del marido al señor feudal y del señor feudal al shogun. Este texto, publicado en 1716 y dirigido a las jóvenes solteras y a las esposas, dominó y marcó la vida de las mujeres oficialmente hasta la restauración Meiji, en 1868.

30 También romanizado como Rimpa, es una de las escuelas más importantes de la pintura japonesa. Surgió en el siglo XVII con los artistas Honami Kōetsu y Tawaraya Sōtatsu. Cincuenta años después, el estilo se consolidó como tal a través de los hermanos Ogata Kōrin y Kenzan.

31 Pintura Zen. Es una forma de arte que valora la libertad y espontaneidad sobre todas las cosas. Puesto que considera que es sólo a través del desapego que puede transmitirse nuestro verdadero ser en una pintura. Por ello el arte Zen busca liberarse de artificios y prefiere la honestidad y la simpleza en sus formas.

32 Texto educativo japonés del siglo XVIII que aboga por los valores neoconfucianos en la educación; la versión más antigua que existe data de 1729. Con frecuencia se atribuye a la botánica y educadora japonesa Kaibara Ekken.

Fig. 16 Tsukioka Yoshitoshi. *Mujer Samurai*.

En él se agregaron las “siete despedidas”. Estas consisten en el castigo y la expulsión de la mujer de la casa de su esposo por siete “pecados” o razones: desobedecer a los suegros, ser estéril, ser habladora, robar, cometer actos lujuriosos, tener envidia o padecer una enfermedad incurable como la lepra.

Este manual supuso un golpe crítico sobretodo para las mujeres de la clase alta. Quedando las clases de las familias de *samurais*, comerciantes o campesinos regidas bajo sus propios códigos. Para estas mujeres fue prácticamente imposible alcanzar cualquier tipo de cargo público. Inclusive de encontrar un espacio en el mundo de las artes, donde las mujeres habían tenido hasta la fecha una destacada presencia (literatura, pintura y teatro).

Originario de China, el Confucianismo daba por supuesta la inferioridad de la mujer e identificaba el carácter femenino con el yin: lo negativo, la oscuridad y la noche. La educación de la mujer tenía como meta principal convertirla en buena esposa.

En el Japón de la época, el matrimonio se consideraba una alianza entre familias. Por ello en el matrimonio prevalecía la continuidad del mismo, por encima de las consideraciones individuales o de los propios deseos personales.

Irónicamente, mientras se instauraba un tipo concreto de mujer centrada en su papel como madre y espos; para representar la esencia de la belleza y de la feminidad tradicional japonesa se tomó como modelo a otro prototipo de mujer: la *geisha*. Ella encarnaría el ideal de belleza femenino del momento.

Con el surgimiento de los barrios de placer y su aceptación por parte de la sociedad nipona, quedó establecida la existencia de dos mundos femeninos paralelos: el de la esposa, una mujer al cargo del cuidado de la familia y cuyo principal rol era tener descendencia, y el de la *geisha*, una mujer especializada en el “divertimiento masculino”.

La escuela *ukiyo-e* fomentó las representaciones de la sociedad japonesa de aquellos tiempos, pero sobre todo intentó mostrar las escenas populares del día a día.

La figura femenina se manifiesta dentro de la sociedad como objeto de deseo a través de escenas amorosas, escenas narrativas, representando a la mujer en actividades cotidianas, y en representaciones de carácter sexual. En estas últimas, la mujer está en contacto directo con los hombres.

Fig. 17 Kitagawa Utamaro. *Tres bellezas de nuestros días, también conocido como Tres bellezas de la era Kansei y Tres bellezas famosas*. 1793

Fig. 18 Katsushika Hokusai. *The seasons of chrysanthemums*.

El cuerpo de la mujer deja de ser sagrado para convertirse en objeto erótico: la sexualidad de la mujer pasa a ser motivo y tema importante en las representaciones conforme ella misma continúa introduciéndose en la sociedad. Según disminuye la divinización de la figura femenina, aumenta su potencial erótico. Por ello, en el arte japonés, los conceptos de divinidad y erotismo, respecto a la mujer, son inversamente proporcionales.

La danza japonesa, la ceremonia del té, los arreglos florales y la caligrafía, también son temas recurrentes en las representaciones femeninas. Tanto la ceremonia del té como los arreglos florales son los espacios donde aprender el equilibrio, la tranquilidad y la paciencia que se esperan de toda mujer japonesa. Estas mujeres son las protagonistas de los grabados *Ukiyo-e* conocidos como *Bijin-ga*.

Se las representaba de cuerpo entero, busto o en grupo, realizando actividades cotidianas. Se enfatizaban pues los aspectos externos de la mujer japonesa: peinados, vestidos, etc... valorándose el aspecto de la mujer y no la belleza interior.

La literatura eligió asimismo, en la década de 1760, a cortesanas como protagonistas de las novelas, asemejándose así a las heroínas de la literatura clásica, procedentes de la nobleza.

Viendo la situación de la mujer antes y después de la llegada del clan Tokugawa al poder y, más aún, tras la publicación del *Onna-daigaku*, podemos concluir que el papel de la mujer durante el periodo *Edo* tuvo un retroceso significativo para el posterior desarrollo cultural y social.

Hubo dos grandes causantes que propiciaron dicho retroceso: la religión y el régimen del *shogunato*. Este último, instauraba el sistema patriarcal debido a su carácter militar, donde la mujer no tenía cabida. La religión introdujo una serie de ideales peyorativos hacia la figura femenina chocando con el sintoísmo, en el cual la deidad principal era una mujer.

Pese a que no todas las clases sociales se ven afectadas de la misma manera, el hecho primordial es que el sexismo que impregna el mundo japonés sigue vigente a día de hoy. Señalándonos lo profundo que calaron los conceptos de sumisión y supresión en las mujeres de *Edo*.

4.3 JAPONISMO Y NEOJAPONISMO

Las representaciones orientalistas tuvieron dos etapas:

- El imaginario existente hasta finales del siglo XVIII.
- El orientalismo moderno: desde el siglo XIX hasta nuestros días. El cual comienza con el colonialismo europeo.

“Lo oriental” se define como todo lo concerniente a Asia y al Este. Era utilizado como término para hablar de, precisamente, todo lo opuesto a lo occidental.

Con el japonismo iniciado a finales del siglo XIX, el escenario del orientalismo fue completado. Este marcó todo el transcurso de la modernidad artística. Desde el impresionismo hasta las vanguardias artísticas, puso en marcha nuevos discursos que reforzaron y prolongaron la contraposición entre las culturas Occidental y Oriental.

El término *Japonismo* hace referencia a la influencia del arte japonés en el arte occidental. Dicho término fue acuñado por el periodista, y crítico de arte francés, Philippe Burty en un artículo publicado en 1876 para hablar acerca del interés y la fascinación por la cultura japonesa.

Dentro del ámbito artístico, el *japonismo* dio lugar a un movimiento pictórico basado en el reconocimiento, la admiración y la reinterpretación de la sensibilidad estética japonesa.

La estampa tradicional japonesa, en concreto la obra de Utagawa Hiroshige, Kitagawa Utamaro, y la de Katsuhika Hokusai, tuvo una gran influencia en los artistas de esta época. Gracias a la Exposición Universal de París de 1867, la presencia del lejano Japón, comenzaría una nueva faceta del orientalismo estético en Europa.

En lo japonés, el artista europeo/americano encontró toda una serie de recursos estéticos con los que experimentar nuevas vías de creación. Surgió un concepto del Oriente delicado, erótico, sutil,... en contraposición al Oriente que países como Turquía o Egipto habían marcado hasta aquel momento.

Irónicamente, mientras el arte tradicional japonés se hacía popular en Occidente, al mismo tiempo, la *bunmei-kaika*³³ ocasionó una pérdida de valor y prestigio en la estampación japonesa.

³³ Se refiere al movimiento de occidentalización de Japón al comienzo de la era Meiji. Este es, en particular, un lema lanzado por el Ministerio de Educación, creado en 1871. La expresión significa “apertura a la civilización”.

Fig.19 James Whistler. *Caprice in purple and gold: The golden screen*, 1864.

Algunos de los artistas que se influenciaron, en aquel entonces, por el arte tradicional japonés fueron: Manet, Toulouse-Lautrec, Mary Cassat, Degas, Renoir, James Whistler, Monet, Van Gogh, Gauguin y Klimt.

Pese a que influyó en todo tipo de medios artísticos, influyó sobre todo en la ilustración. Mencionar que aunque la técnica utilizada por lo japoneses era la *xilografía*, los artistas occidentales reinterpretaron, mayormente, el grabado tradicional japonés mediante la litografía. No fue hasta Félix Vallotton y Paul Gauguin, que la xilografía se utilizó para la realización de obras occidentales de estética japonesa.

Un buen ejemplo de *japonismo* es la obra “*Caprice in Purple and Gold: The Golden Screen*”, del artista estadounidense James Whistler. De la misma manera que muchas de las imágenes que tienen a Japón como temática, esta pieza es poseedora de prácticamente todos los objetos arquetípicos japoneses: el kimono, la porcelana blanca y azul, el paraban de colores verdes y dorados, los lacados, los grabados *ukiyo-e*, etc. Estos últimos parecen pertenecientes a la colección de Utagawa Hiroshige “100 vistas de edo”, artista que sirvió de gran inspiración a un gran número de artistas occidentales.

El *ukiyo-e*, con sus líneas curvas, superficies creadas a base de patrones geométricos y vacíos en contraste, junto al carácter llano de su plano pictórico, también inspiraron al modernismo. Algunos de estos patrones de líneas curvas, se convirtieron en recursos gráficos que posteriormente serían utilizados en las obras de artistas de todo el mundo. Estas formas y bloques planos de color podrían considerarse precursores del arte abstracto.

Creo necesario mencionar que, antes de las expediciones marítimas iniciadas a finales del siglo XV, Occidente se había formado una imagen ficticia de la realidad de mundos tan lejanos como Oriente. Este se consideraba un lugar habitado por lo fantástico, lo extraordinario y lo exótico.

A su vez, debemos esclarecer el hecho de que Japón estuvo aislado del resto del mundo durante prácticamente dos siglos. Así pues, las diferencias culturales y la lejanía, sumadas al aislamiento que ellos mismos se auto impusieron, generaron esta imagen de exotismo, la cual sedujo a Europa.

El arquetipo indiscutible del *japonismo* lo forma la figura de la *Geisha*. Para los artistas, la *geisha* fue un icono del encanto del Japón tradicional. A su vez, también se idealizó la figura de la mujer japonesa, de carácter sumiso al servicio del género masculino. Dichas cualidades, hoy día, siguen siendo motivo de interés para muchos hombres.

Mencionar que la llegada a Europa de piezas de arte chinas entre los siglos XVII y XIX no transformó a nivel estético el arte Occidental. En el siglo XIX, sin embargo, la influencia de Japón sobre el arte occidental fue muy decisiva. Los grabados *ukiyo-e* influenciaron, como ya he mencionado anteriormente, las temáticas, colores, y perspectivas de los impresionistas y post-impresionistas.

El *japonismo*, se podría dividir en dos grandes vertientes. Las obras de arte donde se utilizan de forma superflua objetos japoneses; y las obras donde se profundiza en las características de la estética japonesa. Las composiciones asimétricas, los espacios exentos de formas figurativas, los formatos alargados, las líneas abstractas, los planos de color, y la atención en los motivos decorativos, son algunos ejemplos.

Como cualquier moda, el *japonismo* tuvo sus altibajos y formas de expresión particulares en diferentes épocas y nacionalidades. Actualmente es la cultura pop japonesa la fuente de seducción.

Fig. 20 Utagawa Hiroshige. *The Residence with Plum Trees at Kameido*, 1857.

Fig. 21 Vincent van Gogh. *Flowering plum tree, after Hiroshige*

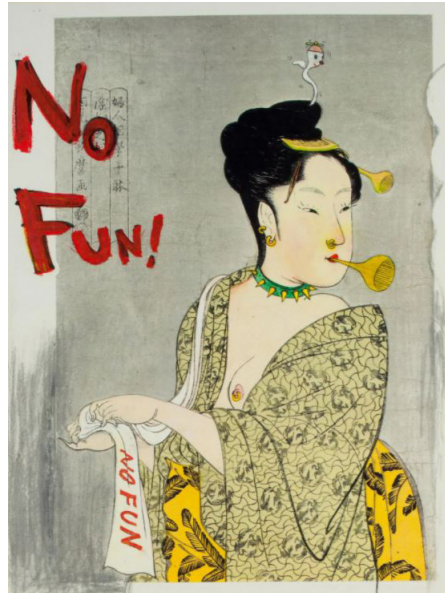

Fig. 22 Yoshitomo Nara. *No Fun! (In the Floating World)*, 1999. Lithograph

Los “manga” de Katsuhika Hokusai y el *Ukiyo-e*, que tanto influenciaron a los pintores impresionistas y post-impresionistas, han dado paso al *manga* y al *anime*, a los videojuegos, al *cosplay*³⁴, etc.

A parte, el cine, la arquitectura, el *J-Pop*³⁵ y la gastronomía, por citar cuatro ejemplos más, tampoco se han librado de esta nueva ola de *Japonismo* o como se ha llegado a denominar *Neojaponismo*. De esta forma, nos situamos frente a una nueva moda que va más allá de las manifestaciones artísticas tradicionales, la cual se sitúa en el terreno popular.

Precisamente esta nueva ola de *Japonismo* es la que me interesa a la hora de desarrollar mi proyecto artístico. Perteneciendo a la generación de los años 90, muchos hemos crecido rodeados de elementos de la cultura japonesa. Empezando desde jóvenes a visualizar *anime*, a leer *manga*, a jugar a un gran número de videojuegos (cada cual más excéntrico que el anterior), hemos sido increíblemente influenciados por dicha cultura.

A su vez, el acceso a todos estos elementos resultaba increíblemente sencillo. Un claro ejemplo de ello fue el canal de televisión catalana K3, el cual contó con un abrumador número de series *anime*. Desde primera hora de la mañana hasta última de la noche, aquello se convertía en un desfile de cultura popular con el cual, extrañamente, nos sentíamos muchas veces identificados.

Si bien estos no son los únicos temas que me interesan acerca de la cultura japonesa, es innegable que ellos fueron los que me iniciaron al interés y estudio de la misma. La cultura pop, el cine, el arte tradicional y contemporáneo, la literatura, el mundo del tatuaje, sus costumbres y tradiciones, son temas que hoy en día siguen fascinando al público occidental. Llegando muchas veces a sentirme más identificada y acogida por su sociedad.

34 Abreviación de costume play (interpretar disfrazado), es una especie de moda representativa, donde los participantes, también llamados cosplayers, usan disfraces, accesorios y trajes que representan un personaje específico o una idea.

35 J-pop, también conocido simplemente en su país como pop, es un género musical dentro en la cultura musical popular de Japón surgido en los años noventa.

Fig. 23 Takashi Murakami. 727, 1996.

Hablando del escenario artístico contemporáneo japonés, y del japonismo, creo necesario mencionar el término *Superflat*, el cual está ligado a la occidentalización de Japón durante el periodo de la post-guerra.

Se trata de un movimiento artístico fundado por el artista japonés Takashi Murakami, el cual está fuertemente influenciado por el *manga* y el *anime*. Este movimiento provee una interpretación “exterior” a la cultura popular japonesa de la post-guerra, a través de la subcultura *Otaku*³⁶.

“A comienzos de los años 90 y después de rechazar el arte japonés contemporáneo por considerarlo aburrido y elitista, Murakami se interesa por la cultura de masas japonesa y en especial por la subcultura *Otaku*. Dentro de esta cultura “marginal” encontramos expresiones artísticas como el manga o el anime. Desde el punto de vista del diálogo entre la cultura popular y las Bellas Artes, la relación entre Murakami y Andy Warhol es innegable. Es por ello que en 1992 el crítico de arte Noi Sawaragi acuña el término Neo Pop japonés.

Durante esta década, Murakami explorará la cultura de masas contemporánea japonesa para establecer una referencia contextual desde la

36 Sinónimo de persona con aficiones apasionadas al anime y/o al manga.

Fig. 24 Takashi Murakami, retrato.

Fig. 25 Takashi Murakami. *My lonesome cowboy*, 1998.

cual concebir su producción. Es así como nace el concepto *Superflat*, a través del cual Murakami advierte la posibilidad de unificar el arte y cultura tradicional japonesa con la cultura de masas para resolver el problema identitario del Japón contemporáneo.”³⁷

Pese a que los temas a tratar varían en gran medida, su obra establece reiteradamente una crítica al fetichismo sexual prevaeciente tras la occidentalización de la cultura japonesa, establecida durante la post-guerra.

37 Takashi Murakami y el Superflat. [\(en línea\)](#)

Fig. 26 Fukushi Masaichi. Este médico japonés es el fundador de la considerada como mayor colección mundial de piletas tatuadas de muertos. Masaichi comenzó a interesarse por los tatuajes cuando supo que la tinta inyectada en la piel acababa con las lesiones dérmicas provocadas por la sífilis.

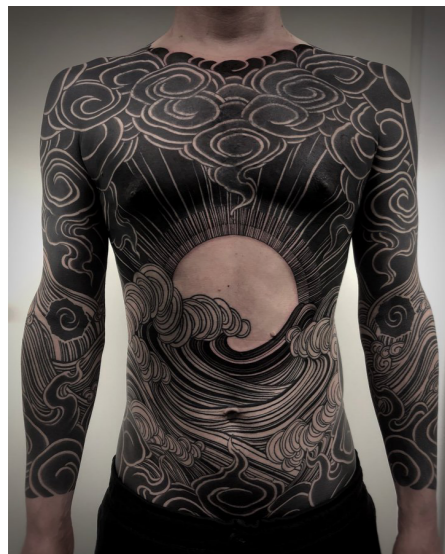

Fig. 27 Gakkin. *Body suits*
Tatuaje japonés contemporáneo

4.4 IREZUMI

Finalmente me gustaría mencionar la influencia de Japón dentro del mundo del tatuaje. Para ello haré un breve resumen de la historia del tatuaje japonés.

– *OUKOSHISEI* Se refiere al tatuaje japonés como expresión artística

– *IREZUMI* Significa literalmente "meter la tinta", es decir, el acto de tatuar.

La historia del tatuaje japonés se remonta al paleolítico, estableciéndose así como uno de los orígenes documentados más antiguos de la historia. Sin embargo, el tatuaje tradicional japonés, que conocemos a día de hoy, empezó a desarrollarse durante el periodo Edo.

El tatuaje se había utilizado con fines espirituales y como método de marca para los criminales. Fue en este periodo cuando la gente empezó a embellecer sus marcas criminales, de manera que se extendió la moda entre las clases sociales más bajas, sin necesidad de tener antecedentes penales.

Este sería el origen de la *Yakuza*³⁸ moderna, identificando a los miembros de los diferentes clanes mediante sus tatuajes.

Los maestros xilógrafos comenzaron a tatuar utilizando las herramientas que empleaban para la realización de las planchas de madera, tales como: cinceles, gubias y la tinta negra Nara.

Estos maestros evolucionaron en una nueva figura, el *Horishi*. Estos artistas utilizaban la técnica conocida como *Tebori*, la cual consiste en introducir la tinta en la piel de manera manual con agujas en una vara de bambú.

El gobierno japonés prohibió el tatuaje durante el inicio de la restauración *Meiji*. Sin embargo, esta moda continuó evolucionando gracias a los grupos de la *mafia japonesa* y a los extranjeros, atraídos por la belleza de este estilo. El tatuaje era discriminado, convirtiéndose en un símbolo de lealtad dentro de los clanes de la *Yakuza*.

Tras la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de ocupación legalizaron de nuevo el tatuaje. A día de hoy sigue siendo mal visto, casi como un estigma relacionado con la mafia japonesa.

³⁸ Equivalente del crimen organizado; es una mafia japonesa que data del siglo XVII. El origen de la palabra no se conoce con exactitud, pero se dice que proviene de un juego de cartas llamado Hanafuda.

Pese a ello cada vez son más las personas que se tatúan con estos motivos, siendo la mayoría de dichos clientes de origen extranjero y no japoneses, ya que los jóvenes japoneses sienten mayor atracción por los diseños de estética occidental.

Fig. 28 Marukin en el festival Sanja Matsuri. Este festival es conocido por el como la *Yakuza*, muestra sus tatuajes y por lo tanto su estatus, en público.

Actualmente podemos observar como diversas vertientes del tatuaje tradicional japonés han evolucionado fusionándose con estilos occidentales, generando nuevos estilos de gran belleza estética.

Fig. 29 Amélie Nothomb. Retrato.

5. REFERENTES

5.1 AMÉLIE NOTHOMB, ESTUPOR Y TEMBLORES, 1999

Amélie Nothomb (Etterbeek, 1966) es una escritora de lengua francesa.

Debido a la profesión de su padre, diplomático de Bélgica, vivió, además de en Japón, en China, los Estados Unidos, Laos, Birmania y Bangladés. Habla japonés y trabajó varios años como intérprete en Tokio.

A los diecisiete años descubre Europa y más precisamente Bruselas, ciudad en la que se siente extraña y extranjera. Estudia filología románica en la Universidad Libre de Bruselas. Una vez licenciada, regresa a Tokio y entra a trabajar en una gran empresa japonesa.

De su estilo se ha opinado que es pedante pero a la vez cómico y con mucho carácter.

En la novela de inspiración autobiográfica, *Estupor y Temblores*, cuenta la historia de la joven cínica y humorista, que empieza a trabajar en Tokio en una gran compañía japonesa.

Pero en el Japón actual, fuertemente jerarquizado, la joven tiene el lastre de un doble hándicap: ser occidental y además mujer.

Habrà una progresiva degradación laboral que la llevará a pasar de la contabilidad a servir cafés, ocuparse de realizar fotocopias, para así finalmente encargarse de la limpieza de los lavabos masculinos.

Lo que me resultó más interesante de este libro, parà la realización de mi proyecto artístico, fue el crudo retrato de la sociedad japonesa. De cómo detrás de esa apariencia sumisa se esconde una sociedad represora de sus sentimientos, todo se reduce a la jerarquía, siempre hay alguien por encima de ti y otro por debajo. Al que hay por encima de ti le debes una obediencia ciega y al que hay por debajo de ti la tortura.

En mi opinión, usa a la perfección la metáfora de la empresa para retratar el día a día, e incluso la vida del japonés y la japonesa medios. De cómo la sociedad japonesa ha sido siempre así, desde la época de los *samuráis* hasta la actualidad. Esta novela deja entrever qué se oculta detrás de la máscara que los japoneses han creado de cara al público extranjero.

Por otro lado aparece el tema del machismo, incluso del racismo que la protagonista sufre en repetidas ocasiones. Llegando incluso a ser, casi, agredida sexualmente, Amélie sufre una cantidad abrumadora de humillaciones por el simple hecho de ser mujer. Si a esto le sumamos, como ya he comentado anteriormente, la característica de ser “extranjera”, el resultado es de índole catastrófica.

Bajo mi condición de mujer no japonesa, vi necesario establecer un mínimo de proceso de documentación, aunque fuera a través de la experiencia de otra persona. Así poder establecer una comparativa con la mía propia.

En esta novela, al igual que en la mayoría de sus escritos, Amélie me resulta una mujer tenaz, decidida y segura de sí misma, a la vez que un personaje tremendamente hilarante. Estas cualidades son, en parte, las que he querido otorgar a las mujeres que aparecen en mi obra.

Fig. 30 Suehiro Maruo. La sonrisa del vampiro, página 47. 1999

5.2 SUEHIRO MARUO

Nacido el 28 de enero de 1956 en Nagasaki, es uno de los “mangaka” e ilustradores japoneses más destacados que existen.

Influenciado por el simbolismo, el decadentismo y el modernismo europeo y a su vez por el cine expresionista alemán, Maruo se considera heredero del grabado japonés tradicional *Ukiyo-e* y realizador moderno de su vertiente más brutal: el *Muzan-e*.³⁹

Su trabajo se centra casi única y exclusivamente en el género *Ero-guro* término que proviene de los vocablos ingleses erotic (erótico) y grotesque (grotesco).

El *Ero-guro* es un movimiento artístico y literario que surgió en Japón en la década de los años 30. Este estilo se centra en la exaltación del erotismo y la sexualidad siempre dentro de un contexto de violencia, aunque no necesariamente física. Esta violencia se puede ver representada también en forma de horror psicológico o sangre, incluyendo vísceras o mutilaciones. Pese a que el movimiento nació originalmente dentro del ámbito literario, ha visto ampliado sus fronteras y se pueden encontrar numerosos referentes en el cómic, ilustración, teatro e incluso música o películas.

Dentro del mundo del manga existen varios grandes exponentes del *Ero-guro*, cada uno con su peculiar estilo de dibujo o narrativa. Shintaro Kago, por ejemplo, emplea el recurso de la escatología dentro de esta temática para hacer una crítica a la sociedad del consumo y al ser humano. Suehiro Maruo, por otro lado, emplea multitud de símbolos y realza determinados rasgos o expresiones con objeto de ensalzar la belleza de sus personajes y composiciones.

Actualmente se le considera el mayor exponente del género anteriormente mencionado y un autor legendario del cómic underground ochentero japonés.

Además de su larga carrera como mangaka, Suehiro Maruo tiene también trabajos como ilustrador. Uno de los trabajos que realizó como ilustrador fue la participación en el libro *Bloody Ukiyo-e* junto a Kazuichi Hanawa, Tsukioka Yoshitoshi y Utagawa Yoshiiku. Precisamente, para el desarrollo de mi proyecto, esta ha sido una de mis mayores referencias.

³⁹ Se refiere a grabados en madera japoneses de naturaleza violenta publicados a finales de los periodos Edo y Meiji.

Fig. 31 Suehiro Maruo. *Bloody Ukiyo-e*.

Pese a pertenecer a cronologías diferentes, los autores de este libro tienen una puesta en común muy semejante. Este libro lo componen varias estampas tradicionales y contemporáneas japonesas. En ellas aparecen representadas diversas escenas de carácter extremadamente violento y sanguinario.

Fig. 32 Suehiro Maruo. La sonrisa del vampiro, 1999. Viñeta

Fig. 33 Shintaro Kago. *Untitled*.

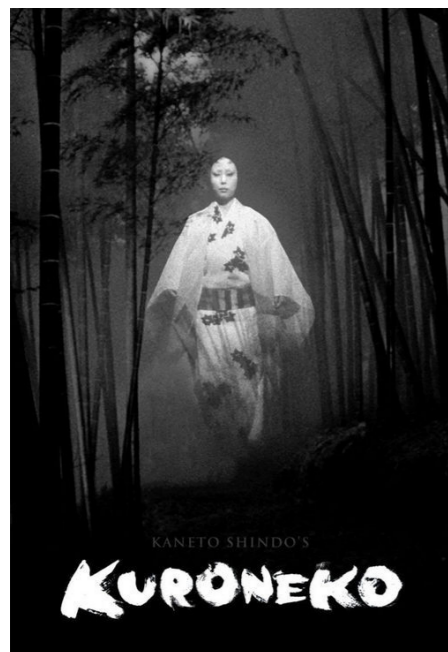

Fig. 34 Kaneto Shindo. *Kuroneko*, 1968. Poster.

5.3 KANETO SHINDO - KURONEKO (1968)

Kaneto Shindo (Hiroshima - 22 de abril de 1912 - 29 de mayo de 2012, Hiroshima) fue un director de cine, guionista, productor y director de arte japonés. Dirigió 48 películas y escribió los guiones de 238. Es reconocido como director por *Hijos de Hiroshima*, *The Naked Island*, *Onibaba*, *Kuroneko* y *A Last Note*.

Shindo nació en la Prefectura de Hiroshima e hizo varias películas sobre dicha ciudad y la bomba atómica. Como ocurre con su primer mentor Kenji Mizoguchi, muchas de sus películas exponen el personaje de mujeres de gran carácter.

Fue pionero de la producción independiente en Japón, fundando la empresa Kindai Eiga Kyokai. Continuó trabajando como guionista, director y autor hasta su muerte a los cien años.

Junto a Yasujiro Ozu y Akira Kurosawa, es uno de mis directores de cine japonés clásico predilectos.

Yabu no naka no kuroneko (o *Kuroneko a secas*) es una película que se suele incluir dentro del género fantástico o de terror, pero va mucho más allá. Se trata de una reflexión sobre temas como el amor, el perdón, la lealtad, la situación de la mujer en la sociedad japonesa o la violencia. Aunque aparezcan de forma sutil dentro de la trama misteriosa de la película, estos temas y la reflexión sobre ellos, recorren toda la película y son lo que la hace trascender por encima de la mayoría de las de su género.

La película comienza con un plano en el cual se ve llegar a un grupo de *samuráis* a una casa en la que viven una mujer y su nuera. Las violan y asesinan, aunque la película no llega a mostrarlo, todo el horror de los hechos está ahí, reflejándose en los rostros de los *samuráis* riendo mientras cometen semejante atrocidad.

Tras este demoledor inicio, que da cuenta ya de la condición masculina ante la indefensión femenina, llegaremos a la consecuencia de sus acciones: la venganza. Dos misteriosas mujeres, de aspecto similar al de las dos asesinadas, aparecerán en un bosque, desde donde comenzarán a atraer a los asesinos, uno por uno, con claras intenciones. El sugerente entorno, sus fantásticos decorados y vestuarios, así como la recreación felina y su mágica atmósfera, son aspectos generalmente difíciles de encontrar en una sola obra. Si a ello además sumamos una calidad visual y artística a la que nada hay que objetar casi 50 años después, el resultado es totalmente recomendable.

Fig. 35 Kaneto Shindo. *Onibaba*, 1964. Screenshot.

Kuroneko es en definitiva, un relato presentado en un bello y artístico blanco y negro que rebosa belleza y poesía por todos lados, con una puesta en escena sencilla, con la cual el director se sumerge en un mundo de pesadilla enfermiza.

A nivel estético y conceptual, *Kuroneko* me resultó de gran ayuda a la hora de plantear inicialmente el desarrollo mi obra. El tratado del color, la composición de los planos, los decorados, el vestuario y sobretodo la temática del largometraje, fueron para mi una gran fuente de inspiración.

Fig. 36 Kaneto Shindo. *Kuroneko*, 1968. Screenshot.

Fig. 37 Ibidem

Fig. 38 Toshio Saeki. *Unknow*

Fig. 39 Toshio Saeki. *Unknow*

5.4 TOSHIO SAEKI

Perpetrados por artistas como Katsuhika Hokusai o Katsukawa Shuncho, el *Shunga* fue un estilo que se arraigó al pueblo japonés al grado de ser considerado como parte de la educación sexual de las familias acomodadas.

Sin embargo en la apertura de Japón hacia Occidente, en 1853, las costumbres empezaron a sufrir una influencia externa que censuró el arte erótico y sus imágenes explícitas.

Influenciados por la moral de la Europa Victoriana, la sociedad japonesa encontró en este tipo de imágenes un alto grado de depravación y pornografía.

Toshio Saeki (1945-2019) estudió pintura occidental en la escuela media de Kyoto y desde los setenta comenzó a realizar obras, en las cuales adoptó el carácter del grabado tradicional *Ukiyo-e*. Mostrando escenas de hombres y mujeres en situaciones excéntricas, con la ayuda de demonios, cadáveres, animales, dioses y otras criaturas del panteón sintoísta, Saeki crea escenas que no dejan indiferente a nadie.

Esta controversia le abrió las puertas de galerías de todo el mundo. Su trabajo precede ese pop japonés de otros artistas, como el artista anteriormente presentado, Takashi Murakami.

Saeki hace una parodia de la idiosincrasia japonesa. Si el *Shunga* en el pasado fue un reflejo de los gustos y costumbres de aquellos tiempos, Saeki insinúa que dichas obsesiones eróticas no han desaparecido con la censura, sino que permanecen latentes y se han modificado con la modernidad.

Su obra presenta un estilo plano, en cuanto a perspectiva y color se refiere, procedente del *Ukiyo-e* y asemeja su proceso de trabajo en un estilo que él llama *Chinto*. Este consiste en un trabajo de impresión en 4 colores: CMYK: Cian Magenta Yellow Black. Un sistema muy semejante al de la estampación serigráfica en cuatricromía.

Así pues, su paleta de colores es bastante peculiar, a sus impresores en las pruebas les indica valores muy específicos, como por ejemplo cual debe de ser el tono de piel de la mujer y el del hombre, variando el porcentaje de amarillo y magenta en ambos casos.

Fig. 40 Toshio Saeki. *Unknow*

En su imaginaria pues, prevalece una mezcla de perversión, humor negro, y belleza abrumadora, pese a la temática de sus ilustraciones.

Precisamente esta mirada contemporánea del grabado tradicional japonés, a lo largo de toda su obra, me pareció de gran interés. De esta forma Saeki se ha convertido en uno de mis mayores referentes.

“En el mundo moderno, donde extrañamente no nos detenemos a pensar en la realidad tras el momento, deberíamos disfrutar esas pequeñas miradas hacia las misteriosas y extrañas ilusiones que puede generar el arte. A aquellos que me critican quisiera poner una de mis pinturas en frente de sus caras y preguntarles si realmente las repudian. Yo todo el tiempo pienso en lo maravilloso que sería darle forma a todos esos sentimientos que las personas ocultan muy profundamente en sus mentes, en una de mis pinturas.”

Toshio Saeki

6. PROYECTO

6.1 EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE PRIMAVERA

Se trata de un proyecto expositivo y de investigación, compuesto por varias piezas editadas en serigrafía, una pintura, un par de máscaras sobre madera y una intervención en el propio espacio. Es inaugurado los próximos días 6, 13 y 20 de Noviembre en **LANEVERA** Gallery, habiendo sido pospuesto debido a la pandemia COVID-19. Se realizarán tres inauguraciones debido al límite de aforo establecido por el gobierno español.

A continuación expondré los conceptos trabajados para la ideación del proyecto, al tiempo que recorreremos los procesos artísticos y técnicos que se han llevado a cabo a lo largo de su desarrollo.

Frente a todas las ideas y sucesos mencionados anteriormente, para la realización de este proyecto creí interesante la utilización del intercambio de roles como recurso gráfico y conceptual. Por ello quise generar una serie de piezas de carácter violento y sexual en las que no existiese ni un ápice de erotismo.

Como ya he comentado anteriormente, a lo largo de la historia del arte, la mujer ha sido utilizada constantemente como objeto de deseo, como ente únicamente poseedor de una extraordinaria belleza. Por ello, las mujeres de mi trabajo representan dicho desagrado y disconformidad. No son mujeres definidas por los típicos arquetipos de feminidad. No son dulces, no son pacíficas, no son entes meramente sexuales. Son mujeres violentas, faltas de empatía por su víctima (el hombre), vengativas y fuertes.

Dicha representación fue focalizada desde la perspectiva machista masculina, en la que el hombre es el perpetrador de los actos violentos. Así pues, mi trabajo consta de la demostración del acto de violencia, a la inversa. Tal vez pueda resultar desagradable, impactante o incluso hilarante, debido al desconcierto que estas imágenes pueden inducir. Pero estos actos de crueldad son los que todavía hoy en día muchas mujeres sufrimos.

Como representante femenina elegí a la *Geisha*, la figura más utilizada a lo largo del *Ukiyo-e*. A su vez la más representada por los artistas europeos influenciados por el japonismo, siendo así un evidente símbolo del Japón tradicional. Dicha figura era la encargada de encarnar el ideal de belleza, representando así pues la esencia de la misma y de la feminidad tradicional japonesa

Se trataba de una mujer especializada en el divertimento masculino. Por ello, de forma irónica, es la responsable de rechazar semejante papel.

Divagando entre lo violento y lo obsceno, lejos de representar escenas objeto de deseo, funcionan (en su mayoría) a modo de lucha entre ambos sexos. La mujer toma completamente el control de la situación y somete al hombre a las vejaciones que ella misma ha sufrido con anterioridad. Precisamente este es el punto de encuentro entre ambos personajes, el sometimiento ejecutado por la mujer y la sumisión sufrida por el hombre. Pese a lo explícito de las imágenes, no existe ningún tipo de encuentro pasional.

En cuanto al tratado de las composiciones escogí realizar el proyecto prácticamente en escala de grises, lejos de asemejarse a los *Ukiyo-e*, o más concretamente a las estampas del *Nishiki-e*⁴⁰ (repletas de amplias gamas cromáticas). Entiendo el color como un elemento de distorsión, ya que otorga emociones que pueden alterar la representación de la obra. Es el espectador el que tendrá que observar la pieza detenidamente y juzgar cual es el contenido de la misma.

A su vez y persiguiendo un estilo sobrio, busco: la sencillez, la belleza, la elegancia y la sutileza que el uso del blanco, los tonos metalizados y el negro me otorgan. El monocromo nos acerca más a la experiencia del cine clásico y a la escenificación, dos de mis mayores referentes a lo largo de todo mi desarrollo creativo. No menos importante es la equiparación que quise establecer entre el cromatismo de mi obra y las preciadas lacas japonesas.

Sin embargo, para algunas piezas, quise utilizar colores flúor. Otorgándoles cierta estética más semejante a los grafismos contemporáneos. Con la finalidad de experimentar y marcar una separación con mi obra personal, decidí utilizar estas mezclas cromáticas para las piezas de mi colectivo **RKPK**.

40 Es un tipo de impresión xilográfica japonesa con múltiples colores, técnica empleada principalmente en el *ukiyo-e*. Fue inventada en los años 1760, siendo perfeccionada y popularizada por el grabador Suzuki Harunobu, que realizó numerosos grabados *nishiki-e* entre 1765 y su muerte cinco años después.

6.2 MI EXPERIENCIA EN JAPÓN

El pasado 1 de Febrero de 2018 visité por primera vez Japón, más concretamente la ciudad de Tokyo. Apenas estuve 8 noches, pero este viaje a tierras tan remotas despertó en mí sensaciones y opiniones tan diversas, que quiero compartir mi visión de la experiencia.

Japón es un país fascinante, complejo y extraño en muchos aspectos. Cualquier persona que haya tenido la oportunidad de visitarlo, sabrá a qué me refiero. A pesar de su occidentalización tras la Segunda Guerra Mundial, los japoneses siguen conservando un comportamiento muy diferente al del ciudadano europeo. La utilización del “lenguaje de respeto”, las reverencias (y sus diferentes grados de inclinación dependiendo de la jerarquía), o la represión sufrida a muchos niveles por sus ciudadanos, constituyen para nosotros todo un enigma.

La globalización ha permitido acortar las distancias, y si bien el Japón de hoy no es el que fue, sigue manteniendo las cualidades necesarias para despertar en uno una constante sensación de “extranjería”.

Estaba avisada con infinidad de lecturas realizadas a lo largo de años, tales como el estudio antropológico que el gobierno norteamericano encargó a Ruth Benedict⁴¹ en plena Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses querían conocer el comportamiento del pueblo japonés ante la incompreensión generada debido a la actitud de su enemigo. Aún así, una no puede evitar sorprenderse y extrañarse a la hora de conocer de primera mano el país.

La historia de mi viaje empieza años atrás, cuando conocí al señor Kurosawa a través de una página web de intercambio de idioma Japonés-Inglés. Por aquel entonces yo estudiaba el idioma por mi cuenta y haberle encontrado a él fue, prácticamente, un regalo caído del cielo. Un hombre japonés que había vivido media vida entre Estados Unidos, Europa y Asia, quien hablaba a la perfección ambos idiomas. Sin embargo, no tardé mucho en descubrir que sus intereses iban más allá de mantener una simple conversación o ‘‘aprender’’ un idioma que ya dominaba.

Por aquel entonces yo tenía pareja, de manera que perdimos el contacto durante varios años. Sin embargo, tras el atentado de Barcelona del 17 de agosto de 2017, Kurosawa se puso en contacto conmigo. Su gesto me pareció gentil, así que retomamos el contacto. Yo me acababa de graduar en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y ya me encontraba realizando obra relacionada con el grabado tradicional Japonés.

41 BENEDICT, R. (1946) El crisantemo y la espada.

Ken se interesó y quiso ver de qué trataba mi proyecto.

Fue entonces cuando supe que él era coleccionista de *Ukiyo-e*, heredando la afición de su abuelo, siendo poseedor de grabados de artistas como Katsushika Hokusai, entre otros.

Vió potencial en mi trabajo y quiso ayudarme a moverlo por Japón con una condición: conocerme en persona. Así que tras darle muchas vueltas y consultarlo con mi pareja del momento, decidí aceptar su invitación.

El señor Kurosawa obvió un pequeño detalle durante el tiempo que estuvimos comunicándonos: era -es- dueño de un grupo de empresas dedicado a la importación/exportación de diferentes productos. Así pues, nos conocimos en el Hilton Munich Airport, en Alemania.

El encuentro apenas duró unas horas, ya que yo a la mañana siguiente volvía a España y él volaba hacia Asia, recién llegado de Chicago. Tuvimos una conversación muy agradable y amena (algo entorpecida debido a mi falta de práctica con el inglés) y fuimos a cenar a un restaurante en el centro de la ciudad. Una vez de vuelta al hotel, le hice entrega de cuatro estampas serigráficas que me había encargado y las llevó consigo a Japón. Hablamos distendidamente sobre el proyecto y las posibilidades que él me podía ofrecer y nos despedimos.

Meses más tarde, tras la ruptura con mi pareja, quisimos volver a vernos. Él iba a pasar dos meses en Japón, cerrando diversos contratos con varios clientes. Y justo un buen amigo de él, dueño de una galería en Tokyo, estaba en el país. Así que pactamos vernos allí. Él se haría cargo de mi viaje (vuelos y hotel) y yo del resto de gastos. La única condición era asegurarle que sería capaz de desenvolverme en el país totalmente sola. Y así fue, ya que apenas nos vimos.

Ya aterrizada en Tokyo, Ken y yo quedamos en vernos esa misma tarde para cenar. Apenas pudimos vernos unas horas, debido a las altas exigencias generadas por su trabajo. Y tras una agradable cena y unas copas de más, sucedió lo inevitable.

De esta forma, experimenté el que sería mi primer encuentro íntimo con un hombre Japonés.

Decir que, a día de hoy, me sigue pareciendo fascinante la paciencia y el largo trabajo realizado por su parte; de una forma tan minuciosa y persistente como sutil, fue capaz de esperar durante varios años, con la finalidad de alcanzar una meta tan simple. Algo que me resulta típico del carácter japonés.

Fig. 41 Momo Taro. *Fotografía de dildo.* Es curioso como en Japón, cualquier tipo de artículo puede ser *Kawaii*.

Tras mi viaje, Ken me propuso una oferta difícil de rechazar: matricularme en una academia para aprender el idioma japonés durante un año. A su vez, me ofreció una vivienda y ayudarme a encontrar un trabajo relacionado con mis estudios. Pese a ello, me vi tan atada a él y a sus condiciones, que terminé rechazando su propuesta.

Desde entonces el contacto que mantenemos es escaso.

Durante mi estancia en Tokio, me dediqué a visitar los monumentos de la ciudad más emblemáticos, así como diversas galerías y museos de arte japonés. Disfruté en especial la visita al Ōta Memorial Museum of Art, museo especializado en Ukiyo-e. Así mismo gocé paseando por el Ghibli Museum y el imponente Museo Nacional de Tokyo. Si bien es cierto que viajar sola es una experiencia gratificante en la que no dependes de los deseos de otras personas, es cierto que eché en falta poder compartir ese momento tan especial para mí.

Sin embargo, esta no fue mi única experiencia de índole semejante. Aprovechando el viaje y queriendo conocer a más personas autóctonas, me descargué la conocida aplicación de citas “Tinder”. Si algo me quedó claro es que allí las mujeres extranjeras estamos muy solicitadas, pues recibí infinidad de mensajes. Pese a ello, solamente me encontré con otros dos hombres.

La experiencia con estas otras dos personas no fue tan fantasiosa, pero sí igual de excéntrica. Uno de ellos me ofreció ir a un conocido club de swingers y, pese a mi negativa, ambos disfrutamos de nuestro encuentro debido a su increíble imaginación. Debido a la represión sexual a la que los japoneses están sometidos, es curioso constatar cómo ellos se permiten a sí mismos desinhibirse frente a las mujeres extranjeras.

El otro chico era modelo de editorial y entrenador personal. Contactó conmigo vía instagram y esa misma noche decidimos vernos. Fuimos a tomar unas copas al “HUB jazz club”, en el barrio de Asakusa, y acabamos pasando la noche en mi hotel.

Hasta aquí fue la experiencia más común, comparándola con las dos anteriormente mencionadas. Sin embargo, tras contarle la verdad oculta de mi viaje, enfureció. Era incapaz de comprender la naturaleza de mi comportamiento, sintiéndose increíblemente herido y ofendido. No solo por él, sino también por Ken.

Tras disculparme y mencionar mi falta de predisposición y tiempo para continuar con aquella discusión, se sintió arrepentido y propuso que nos volviéramos a ver. No fue hasta después de nuestro segundo encuentro sexual que, en un acto de sinceridad, me comentó que tenía pareja.

Y por si existe alguna duda, no, no mantenía una relación abierta con la chica, ni nada que se le asemejara.

Tras este breve relato de mi experiencia en la ciudad nipona no está en mi afán relatar o recrearme en aspectos morbosos de mi estancia allí, ni juzgar el comportamiento de ninguno de sus protagonistas. Sin embargo, quiero dejar constancia del enorme contraste que existe entre ambas culturas y resaltar hasta qué punto dicha experiencia tuvo una influencia determinante en mi obra artística personal.

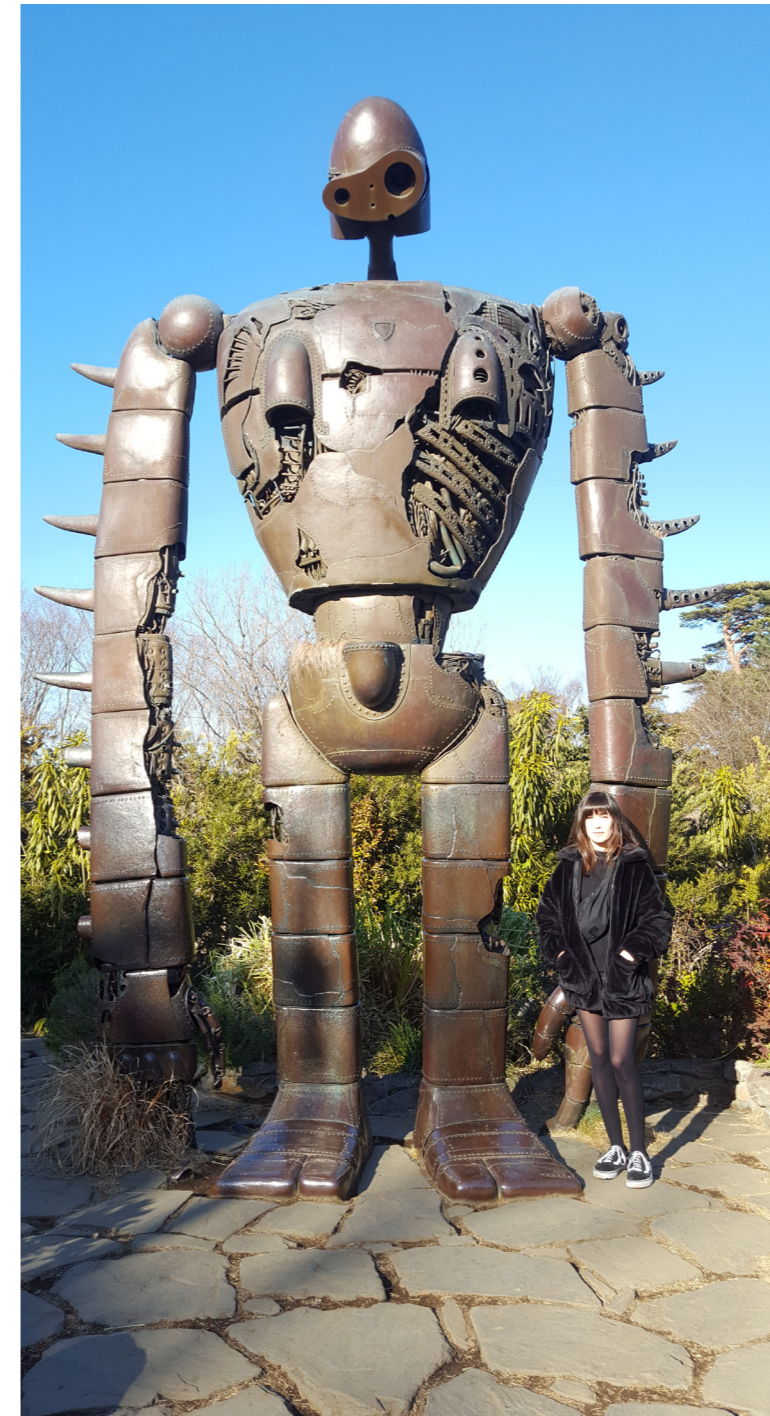

Fig. 42 Raquel. *Retrato en Ghibli Museum,* en Mitaka, Japón.

6.3 TRABAJO PRÁCTICO

El desarrollo práctico de este trabajo se divide en dos partes: la obra producida como parte de mi proyecto personal y la obra producida conjuntamente con el artista Pablo Kiran, con quien formo un colectivo artístico llamado RKPK.

El proceso de producción en ambos casos no varía demasiado, ya que soy la encargada de llevar a cabo la preparación de los archivos y la estampación de las piezas.

Durante los años de diplomatura realicé una extensa búsqueda experimental en la que intenté aunar técnicas tradicionales con digitales. Especializándome en dibujo y pintura, descubrí por accidente la serigrafía. Tras un primer año tratando de aprender a manejar la técnica, me obsesioné con la misma. Desde entonces es la que predomina en mi obra, habiéndome especializado en ella tras casi seis años de estudio y producción.

De este modo, el método artístico utilizado mayormente para la resolución de este proyecto ha sido la serigrafía, junto a la ilustración digital. Sin embargo, he utilizado otras técnicas tales como la pintura acrílica y el diseño vectorial.

Es aquí donde establezco un paralelismo a nivel técnico y conceptual, tomando como referencias técnicas el *Hanga*⁴² y el *Katagami*: técnica de estampación de tejidos mediante plantilla, perfeccionada utilizando hilos de seda o cabellos humanos para sostener las zonas flotantes, consiguiendo así plantillas ligadas.

Katagami es una palabra compuesta: *Kata* significa patrón o plantilla y *gami*, papel. La invención de esta técnica se atribuye al tintorero Some Ya Yu Zen a finales del siglo XVII.⁴³

Se trataría así pues de uno de los procesos técnicos precursores de lo que hoy en día conocemos como la Serigrafía.

Partiendo de la gráfica visual más representativa de esta técnica y usándola como referente, realicé las estampas de patrones geométricos y utilicé la laca textil plata sobre papel negro muy satinado.

Por otro lado, tomando como referencia el acabado de las estampaciones del *Ukiyo-e*, de superficies de color plano, líneas gruesas y definidas, ausencia de elementos en ciertas zonas del espacio y utilización de patrones geométricos, quise recrear su estética con un acabado más sobrio. Tomé dicha decisión precisamente como contrapunto de las características que las xilografías japonesas presentan. Mi idea era la de realzar la sordidez y frialdad de la temática de mi obra.

Trabajando sobre soporte negro, con la ayuda de las tintas empleadas, quise asimilar el aspecto de los lacados japoneses. Para ello utilicé laca textil blanca, por la potencia que me otorgaba sobre el soporte negro y las lacas textiles plata y negro nacarado. Estas dos últimas, de aspecto metalizado, otorgan a las piezas de una gran belleza, trabajando casi como un velo u ocultamiento de lo que más tarde encontraremos representado, volviendo así al juego de la dualidad entre belleza y siniestralidad.

Tal y como expresa Eugenio Trias en su ensayo “Lo bello y lo siniestro”, publicado en el año 1982:

“De ahí que sea pertinente hablar de «velo» y «velo de Maya» para referirse al carácter formal y apariencial de la obra estética. Velo a través de cuya forma ordenada «debe resplandecer el caos», como podría decirse apurando el aforismo de Novalis. La pregunta, entonces, no se hace esperar: ¿Cuál es el estatuto ontológico de ese «velo» que es la belleza? ¿Qué es lo que se da a la visión cuando se descorre el velo, qué hay tras la cortina rasgada? Tras la cortina está el vacío, la nada primordial, el abismo que sube e inunda la superficie (abismo es la morada de Satanás). Tras la cortina hay imágenes que no se pueden soportar, en las cuales se articulan ante el ojo alucinado del vidente visiones de castración, canibalismo, despedazamiento y muerte, presencias donde lo repugnante, el asco, ese límite a lo estético trazado por la Crítica kantiana, irrumpen en toda su espléndida promiscuidad de oralidad y de excremento.”⁴⁴

42 La traducción de *Hanga* es grabado, término genérico utilizado en Japón para designar la Xilografía.

43 TUER, A. W. (1967) *Japanese Stencil Designs*. p.21.

44 TRIAS, E. (1982) *Lo bello y lo siniestro*.

Previamente a la realización de la obra final, he seguido una serie de pasos:

Una vez pautada la idea base del proyecto, inicié una investigación acerca del posicionamiento de la mujer en el arte y la sociedad japonesa, tanto tradicional como contemporánea. Para ello me he ayudado de varios blogs, novelas y catálogos de arte japonés.

Una vez realizada dicha búsqueda, elegí varias de las imágenes del *Ukiyo-e* más representativas en occidente, tales como la obra de Kitagawa Utamaro y Katsuhika Hokusai. Así pues, analizando el contenido de sus obras pensé de qué manera podría alterar el papel de la mujer en las mismas.

Tras realizar el proceso de investigación y de análisis, pasé al desarrollo de los primeros esbozos sobre papel. Los diseños que más se adaptaban a la idea que quería representar pasarían a realizarse digitalmente con los programas Adobe Photoshop Cs6 y Procreate-. Para ello utilicé una tableta gráfica y un Ipad Pro.

Finalmente, una vez realizados los diseños en formato digital, procedí a la preparación de los fotolitos. Este paso lo he ido mejorando según avanzaba el proyecto. Empezando a realizar los mismos con Poliester cristal, actualmente los imprimo en filmación. Este cambio de material me ha permitido resolver diseños con muchísimo más detalle y obviar los problemas que pueden producirse en el insolado y revelado de las pantallas serigráficas.

Empecé a desarrollar la parte práctica del presente proyecto en el taller de serigrafía de la UPV. Aprendiendo durante el curso 2018/2019, gracias a los conocimientos y la predisposición de mi tutor, a manejar con habilidad la máquina de serigrafía semiautomática. Gracias a ello pude realizar ediciones de mayor formato de manera más eficaz, obteniendo una mejora considerable en el desarrollo de la técnica.

Sin embargo, debido a la crisis generada por la pandemia COVID-19, tuve que pausar la producción del mismo. Estos meses fueron realmente difíciles para mí, debido a diversos motivos.

Primero tuvimos que cancelar la exposición en LaNevera Ediciones, siendo que ya llevaba gran parte de la producción avanzada (junto a su correspondiente inversión económica). Además, estaba sin trabajo y los espacios donde vendo obra, se mantuvieron cerrados. Un mes más tarde mis dos abuelos paternos fallecieron por COVID-19, ambos el pasado 11 de abril.

Debido a todos estos factores, tuve que pausar completamente el proyecto, retomándolo el pasado mes de Junio.

Así pues, gracias a Rafael Mólck y Jussi Folch, dueños de LaNevera, pude terminar las ediciones que posteriormente presento en esta memoria.

Más allá del espacio de trabajo ofrecido, estos meses trabajando con Rafa Mólck me han sido de gran ayuda a la hora de mejorar mi técnica de impresión, enseñándome muchos de sus secretos como serígrafo profesional, tanto a nivel técnico como con la utilización o mejora de los diversos materiales que se utilizan en este proceso, siendo uno de ellos el generar su “famosa” trama estocástica, fruto de su investigación durante su trabajo final de máster: “Procesos fotomecánicos creativos: De la ortodoxia a la experimentación.”⁴⁵

El procedimiento técnico a seguir en mi proceso de producción es el siguiente:

- Realización del esbozo
- Realización del diseño digital
- Preparación de los fotolitos
- Limpieza de las pantallas
- Emulsionado de las pantallas
- Insolado de las pantallas
- Revelado
- Montaje de la máquina con su respectivo registro
- Registro
- Preparación de las tintas
- Estampación

Durante la estampación, este proceso se repetirá por cada tinta desde el punto número 9 hasta el 11.

45 Mólck, R. (2013) Procesos fotomecánicos creativos: De la ortodoxia a la experimentación.

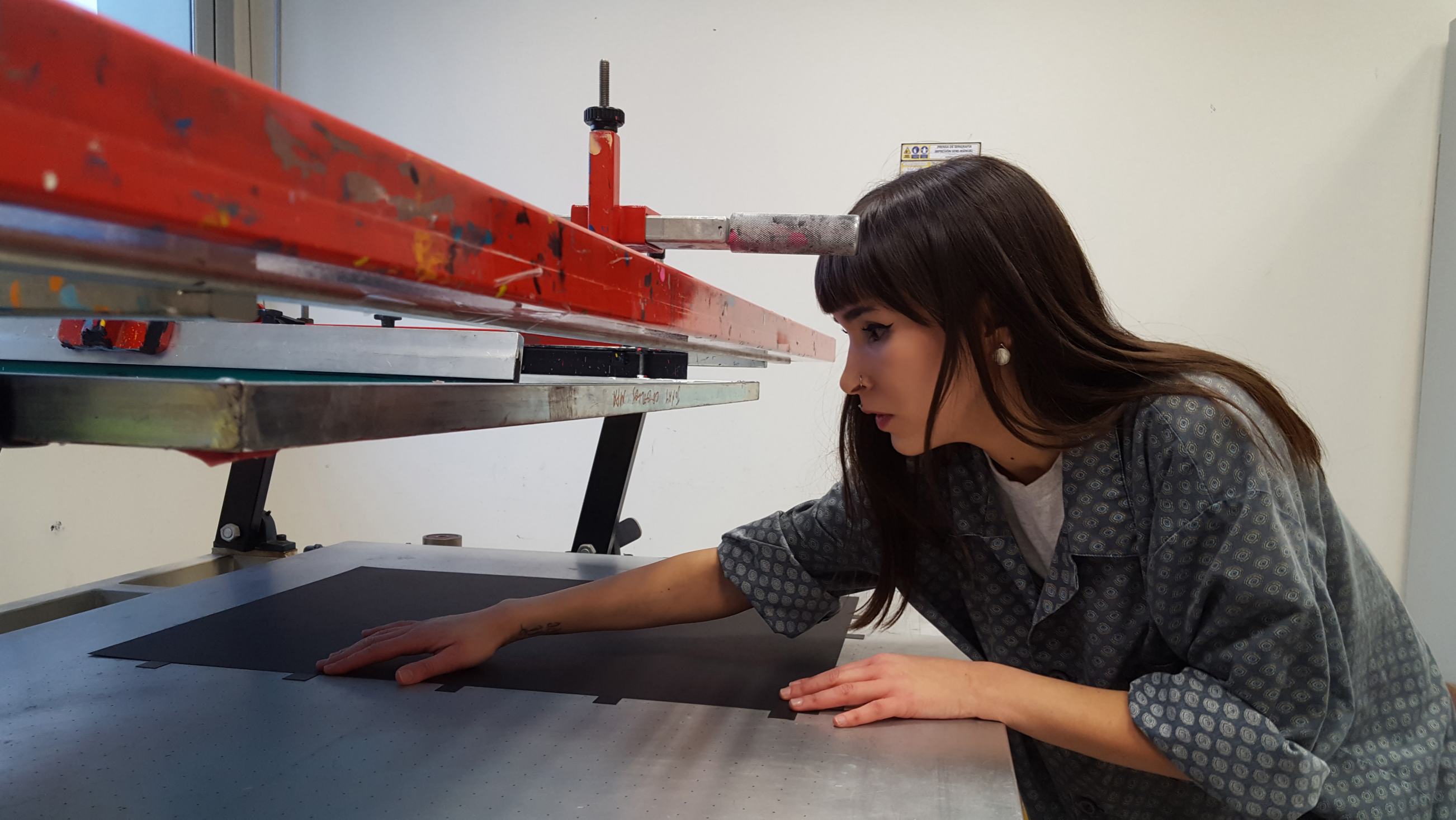
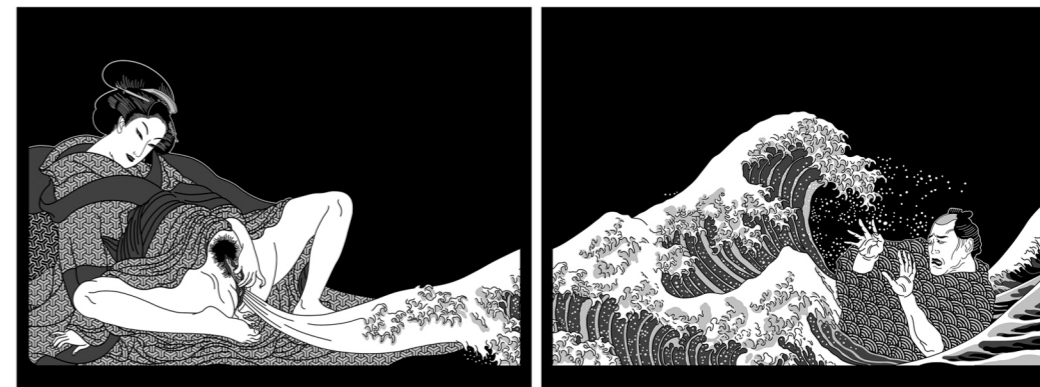

Fig. 43 Raquel, estampando en el Taller de Serigrafía de la UPV.

Nombre Raquel Barberà Fortanet
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	Raquel Barberà Fortanet (aka Rei Kwk)
Título de la obra:	El Gran Orgasmo de Oei Hokusai
Fecha de realización:	Noviembre 2019 - Octubre 2020
Dimensiones:	30x40cm Díptico
Técnica:	Serigrafía sobre papel
Número de planchas (material)	6 Pantallas (marco serigráfico)
Número y color de las tintas:	6 Tintas (blanco, plata y negro nacarado)
Taller de estampación:	Taller Serigrafía UPV - LaNevera Ediciones

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados	100	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g
Pruebas de Artista (P.A.)	10	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)	10	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)	10	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g

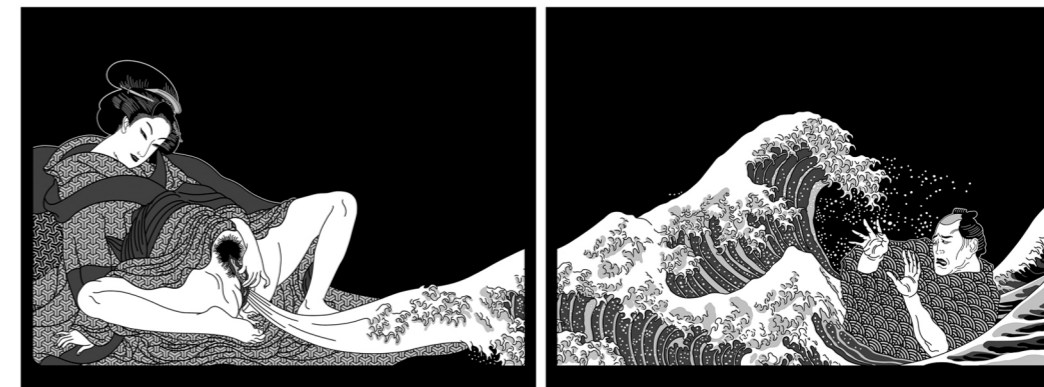
Este documento corresponde a la estampa número:

Precio: 120€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	Raquel Barberà Fortanet (aka Rei Kwk)
Título de la obra:	El Gran Orgasmo de Oei Hokusai
Fecha de realización:	Noviembre 2019 - Octubre 2020
Dimensiones:	50X70cm Díptico
Técnica:	Serigrafía sobre papel
Número de planchas (material)	6 Pantallas (marco serigráfico)
Número y color de las tintas:	6 Tintas (blanco, plata y negro nacarado)
Taller de estampación:	Taller Serigrafía UPV - LaNevera Ediciones

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados	100	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g
Pruebas de Artista (P.A.)	10	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)	10	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)	10	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g

Este documento corresponde a la estampa número:
Precio: 220€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet
 C/ Bonavista, 18 1º
 ciudad Rocafort
 Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	Raquel Barberà Fortanet (aka Rei Kwk)
Título de la obra:	Mujer Maquillándose
Fecha de realización:	Octubre 2019
Dimensiones:	60x80cm
Técnica:	Serigrafía sobre papel
Número de planchas (material)	3 Pantallas (marco serigráfico)
Número y color de las tintas:	3Tintas (blanco, plata y negro nacarado)
Taller de estampación:	Taller Serigrafía UPV

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados	50	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g
Pruebas de Artista (P.A.)	5	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)	5	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)	10	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g

Este documento corresponde a la estampa número:
 Precio: 120€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	Raquel Barberà Fortanet (aka Rei Kwk)
Título de la obra:	La Muerte de Saisaburo
Fecha de realización:	Octubre 2020
Dimensiones:	60x80cm
Técnica:	Serigrafía sobre papel
Número de planchas (material)	3 Pantallas (marco serigráfico)
Número y color de las tintas:	3 Tintas (blanco, plata y negro nacarado)
Taller de estampación:	LaNevera Ediciones

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados	50	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g
Pruebas de Artista (P.A.)	5	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)	5	Sirio Ultra Black Fedrigoni 460g
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)		

Este documento corresponde a la estampa número:
Precio: 120€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor: Raquel Barberà Fortanet (aka Rei Kwk)
Título de la obra: El Beso
Fecha de realización: Abril 2019
Dimensiones: 50x70cm
Técnica: Impresión digital sobre papel 100% algodón
Número de planchas (material)
Número y color de las tintas:
Taller de estampación:

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados		
Pruebas de Artista (P.A.)		
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)		
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)		

Este documento corresponde a la estampa número:
Precio: 70€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	Raquel Barberà Fortanet (aka Rei Kwk)
Título de la obra:	El Sueño de una Noche de Primavera
Fecha de realización:	Abril 2020
Dimensiones:	30x40cm
Técnica:	Serigrafía sobre papel
Número de planchas (material)	3 Pantallas (marco serigráfico)
Número y color de las tintas:	3 Tintas (negro, plata y negro nacarado)
Taller de estampación:	LaNevera Ediciones (Impreso por Rafael Mólck)

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados	50	Fedrigoni Arcodesign 520g
Pruebas de Artista (P.A.)	5	Fedrigoni Arcodesign 520g
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)	10	Fedrigoni Arcodesign 520g
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)		

Este documento corresponde a la estampa número:

Precio: 40€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

気持ちいい

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	Raquel Barberà Fortanet (aka Rei Kwk)
Título de la obra:	Shunga Satisfyer
Fecha de realización:	Enero 2020
Dimensiones:	29,7x42cm
Técnica:	Serigrafía sobre papel
Número de planchas (material):	3 Pantallas (marco serigráfico)
Número y color de las tintas:	3 Tintas (negro, plata y negro nacarado)
Taller de estampación:	Taller Serigrafía UPV

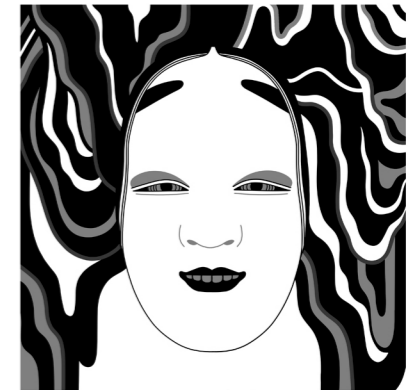
Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados	50	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Pruebas de Artista (P.A.)	5	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)	10	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)		

Este documento corresponde a la estampa número:
Precio: 40€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	Raquel Barberà Fortanet (aka Rei Kwk)
Título de la obra:	Deigan
Fecha de realización:	Septiembre 2020
Dimensiones:	25x25cm
Técnica:	Serigrafía sobre papel
Número de planchas (material):	3 Pantallas (marco serigráfico)
Número y color de las tintas:	3 Tintas (negro, plata y negro nacarado)
Taller de estampación:	LaNevera Ediciones

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados	50	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Pruebas de Artista (P.A.)	5	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)	10	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)		

Este documento corresponde a la estampa número:
Precio: 35€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	Raquel Barberà Fortanet (aka Rei Kwk)
Título de la obra:	Amabie
Fecha de realización:	Abril 2020
Dimensiones:	30x40cm
Técnica:	Impresión digital sobre papel 100% algodón
Número de planchas (material)	
Número y color de las tintas:	
Taller de estampación:	

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados		
Pruebas de Artista (P.A.)		
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)		
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)		

Este documento corresponde a la estampa número:
Precio: 30€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet y Pablo Kiran
 C/ Bonavista, 18 1º
 ciudad Rocafort
 Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	RKPK (Rei Kwk & Pablo Kiran)
Título de la obra:	Nueva Normalidad
Fecha de realización:	Octubre 2020
Dimensiones:	60x80cm
Técnica:	Serigrafía sobre papel
Número de planchas (material):	4 Pantallas (marco serigráfico)
Número y color de las tintas:	4 Tintas (negro, plata, negro nacarado, blanco p.)
Taller de estampación:	LaNevera Ediciones

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados	99	
Pruebas de Artista (P.A.)	9	
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)	10	
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)		

Este documento corresponde a la estampa número:
 Precio: 140€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet y Pablo Kiran
 C/ Bonavista, 18 1º
 ciudad Rocafort
 Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	RKPK (Rei Kwk & Pablo Kiran)
Título de la obra:	Like Us (versión verde flúor)
Fecha de realización:	Junio 2019
Dimensiones:	50x65cm
Técnica:	Serigrafía sobre papel
Número de planchas (material)	4 Pantallas (marco serigráfico)
Número y color de las tintas:	4 Tintas (negro, plata, verde f. y negro nacarado)
Taller de estampación:	Taller Serigrafía UPV

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados	40	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Pruebas de Artista (P.A.)	4	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)	10	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)		

Este documento corresponde a la estampa número:
 Precio: 90€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet y Pablo Kiran
 C/ Bonavista, 18 1º
 ciudad Rocafort
 Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	RKPK (Rei Kwk & Pablo Kiran)
Título de la obra:	Like Us (versión amarillo flúor)
Fecha de realización:	Enero 2019
Dimensiones:	50x65cm
Técnica:	Serigrafía sobre papel
Número de planchas (material)	4 Pantallas (marco serigráfico)
Número y color de las tintas:	4 Tintas (negro, plata, amarillo f. y oro)
Taller de estampación:	Taller Serigrafía UPV

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados	40	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Pruebas de Artista (P.A.)	4	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)	10	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)		

Este documento corresponde a la estampa número:
 Precio: 90€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

张
张

Nombre Raquel Barberà Fortanet y Pablo Kiran
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

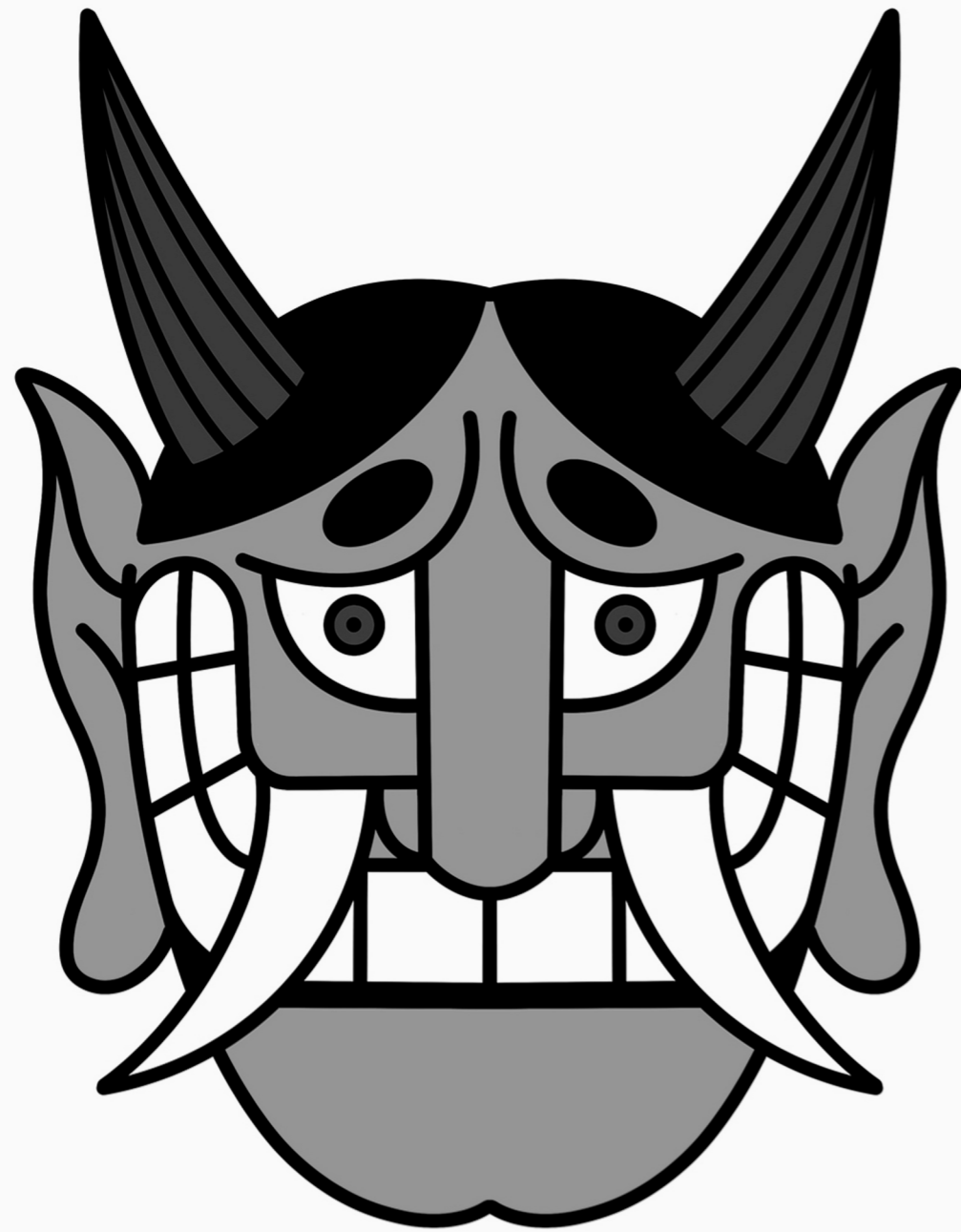
DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	RKPK (Rei Kwk & Pablo Kiran)
Título de la obra:	Tanya la Hanya (versión verde flúor)
Fecha de realización:	Octubre 2019
Dimensiones:	29,7x42cm
Técnica:	Serigrafía sobre papel
Número de planchas (material)	3 Pantallas (marco serigráfico)
Número y color de las tintas:	3 Tintas (negro, plata y verde flúor)
Taller de estampación:	Taller Serigrafía UPV

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados	50	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Pruebas de Artista (P.A.)	5	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)	10	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)		

Este documento corresponde a la estampa número:
Precio: 40€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

张
张

Nombre Raquel Barberà Fortanet y Pablo Kiran
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	RKPK (Rei Kwk & Pablo Kiran)
Título de la obra:	Tanya la Hanya (versión plata)
Fecha de realización:	Octubre 2019
Dimensiones:	29,7x42cm
Técnica:	Serigrafía sobre papel
Número de planchas (material)	3 Pantallas (marco serigráfico)
Número y color de las tintas:	3 Tintas (negro, plata y negro nacarado)
Taller de estampación:	Taller Serigrafía UPV

Estampas	Nº	Papel Gramaje
Edición – ejemplares numerados	50	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Pruebas de Artista (P.A.)	5	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Pruebas de Estado (P.E.)		
Pruebas fuera de comercio (H.C.)	10	Cartulina Blanca Extra Raima 600g
Prueba Bon à Tirer (B.A.T.)		
Otras pruebas (color, ensayo, etc.)		

Este documento corresponde a la estampa número:
Precio: 40€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet y Pablo Kiran
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN

Autor:	RKPK (Rei Kwk & Pablo Kiran)
Título de la obra:	Tanya la Hanya (máscara verde)
Fecha de realización:	Julio 2020
Dimensiones:	30x40cm
Técnica:	Spray sobre madera

Edición 10

Precio: 200€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet y Pablo Kiran
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

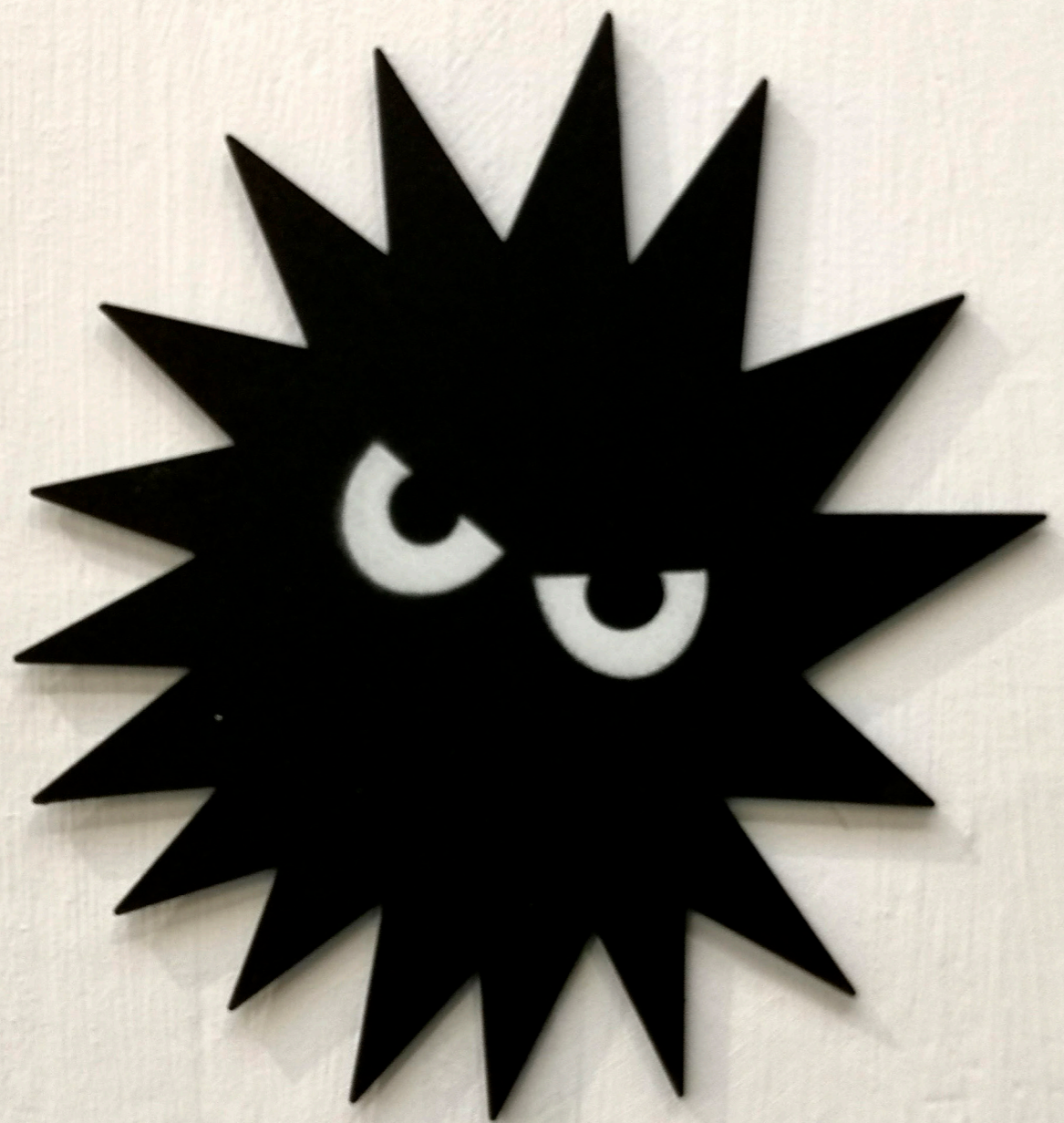
DOCUMENTACIÓN

Autor:	RKPK (Rei Kwk & Pablo Kiran)
Título de la obra:	Tanya la Hanya (máscara plata)
Fecha de realización:	Julio 2020
Dimensiones:	30x40cm
Técnica:	Spray sobre madera

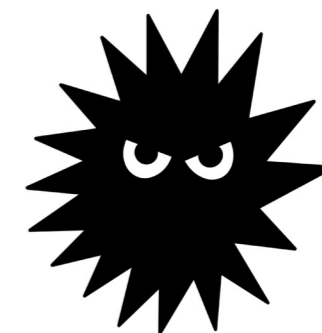
Edición 10

Precio: 200€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Nombre Raquel Barberà Fortanet y Pablo Kiran
C/ Bonavista, 18 1º
ciudad Rocafort
Tf. 637669801

DOCUMENTACIÓN DE GRABADO

Autor:	RKPK (Rei Kwk & Pablo Kiran)
Título de la obra:	Kovito
Fecha de realización:	Octubre 2020
Dimensiones:	19x19cm
Técnica:	Acrílico sobre madera

Precio: 19€

En Valencia, a 31 de 10 de 2020

Raquel Barberà Fortanet
Pesadilla primaverística, octubre
2020

Acrílico sobre lienzo
162x130cm

pvp 1919€

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE PRIMAVERA
REI KWK

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE PRIMAVERA
REI KWK

Del 05/11 a 11/12
HORARIO
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

C/ Puerto Rico, 46b - RUSSAFA

PRÓXIMA INAUGURACIÓN
J - 05 y V - 06 / 11 / 2020
18:00 h.

C/ Puerto Rico, 46b - RUSSAFA

EL SUEÑO DE UNA NOCHE
DE PRIMAVERA

HARU NO YORU NO YUME

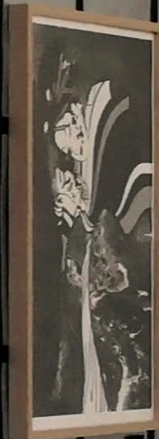
Black and White
Sungaryla
Elisabeta

La Miroir
Sungaryla
Elisabeta

77 8000
2000

Like Us
Serigrafia sobre papel
30x40cm
2016
RKP
2016

12/50

Tanya la Hannya
Serigrafia sobre papel
29,7x42cm
RKP
2016

Tanya la Manya Mask
Como hacer sobre madera
Acabado en spray
3 piezas
FKPK
2020

7. CONCLUSIONES

Tras haber planteado todos los contenidos históricos, teóricos y referenciales, y habiéndolos utilizado para la realización y desarrollo de este proyecto, una vez analizadas las obras artísticas que lo componen, considero haber alcanzado satisfactoriamente el objetivo inicial de realizar una amplia producción artística, bajo el análisis de la figura femenina en el grabado Ukiyo-e, desarrollando un lenguaje propio tanto a nivel estético como conceptual.

Mediante la utilización de técnicas tradicionales y contemporáneas utilizadas conjuntamente para su ejecución, demuestro todo el aprendizaje adquirido a lo largo del Máster de Producción Artística impartido por la Universitat Politècnica de Valencia y del Máster de la Obra Gráfica impartido por la Fundación CIEC, Centro Internacional de la Estampa Contemporánea.

Entiendo este proyecto expositivo como el inicio de mi carrera profesional. Estoy gratamente satisfecha con los resultados obtenidos y creo haber superado mis habilidades técnicas previas como impresor, ampliando mis conocimientos como artista serigráfica.

Pretendiendo seguir especializándome en dicha técnica con la finalidad de profundizar en la amplia gama de procesos experimentales que este sistema de estampación nos ofrece. Este hecho deja patente el protagonismo que tiene la serigrafía en mi obra artística. De esta manera, a través de este proyecto de investigación sitúo a la gráfica seriada en el centro de mi producción y proyección como artista.

Podemos concluir que el desarrollo de un proyecto de estas características deja patente la enorme influencia que tienen las diferentes vivencias existenciales que he experimentado a lo largo de estos últimos años. El fruto de todas estas experiencias, es para mí profundamente gratificante y estoy muy satisfecha del trabajo realizado.

Considero que he cumplido con creces el planteamiento inicial que había detrás de este Trabajo Final de Máster y que los objetivos expuestos en un inicio han quedado materializados tanto en los aspectos teóricos como en los prácticos.

8. BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS CITADAS

- CAZA, M. (1983) Técnicas de serigrafía.
- MARTINEZ, M. (2013) La serigrafía. De la pantalla de seda a la estampa.
- TRIAS, E. (1982) Lo bello y lo siniestro.
- TANIZAKI, J. (1933) El elogio de la sombra.
- NOTHOMB, A. (1999) Estupor y temblores.
- NOTHOMB, A. (2007) Ni de Eva ni de Adán.
- RYOI, A. (1661) Tales of the Floating World (Ukiyo-monogatari).
- RODRIGUEZ ARTACHO, Salvador (2008) La sucesión al Trono de Japón y el principio de no discriminación La mujer japonesa: realidad y mito. En: VIII Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España: La mujer japonesa: Realidad y mito
- GONZÁLEZ VALLES, Jesús: El código Onna-Daigaku y su entorno histórico. En: VIII Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España: La mujer japonesa: Realidad y mito
- BENEDICT, R. (1946) El crisantemo y la espada.
- TUER, A. W. (1967) Japanese Stencil Designs.
- MÖLCK, Rafael (2013) Procesos fotomecánicos creativos: De la ortodoxia a la experimentación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

- AITKEN, G & DELAFOND, M. (2003) La collection d'estampes Japonaises de Claude Monet.
- CALZA, G.C. (2010) Poema de la almohada y otras historias de Utamaro, Hokusai, Kuniyoshi y otros artistas del mundo flotante.
- ECO, U. (2007) Historia de la fealdad.
- ECO, U. (2004) Historia de la belleza.
- KAZUO, I. (1986) An artist of the Floating World.
- KAR-WAI, W. (2000) Deseando amar (DVD).
- KOREN, L. (1997) Wabi-Sabi para artistas, diseñadores, poetas y filósofos.
- MARA, T. (1981) Manual de serigrafía.
- SATORI, Ediciones (2019) Visiones del mal en Japón.
- SHINDO, K (1964) Onibaba (DVD).
- SHINDO, K (1969) Kuroneko (DVD).
- SUEHIRO, M (1999) La sonrisa del vampiro.
- TANIZAKI, J. (1956) La llave.
- TANIZAKI, J. (1910) Tatuaje.
- TANIZAKI, J. (1961) Diario de un viejo loco.
- TANIZAKI, J. (1929) Hay quien prefiere las hortigas.
- Ukiyo-e (Archivo) En línea: <<https://ukiyo-e.org/>>
- Ukiyo-e (Catálogo) En línea: <<https://www.fujiarts.com/cgi-bin/main.pl>>
- YIMOU, Z. (2010) Amor bajo el espino blanco (DVD).

9. ANEXOS

NOTAS DE PRENSA

MAKMA

CULTURPLAZA

AGENDA URBANA

AGENDA URBANA

MONDO SONORO (C.V)

LISTA REPRODUCCIÓN EXPOSICIÓN

Música Exposición:

<https://open.spotify.com/playlist/3BgVT1Kgzs1FIM2rP316og?si=uni-6PxaKQrur6dEgkJJgg>