

DIPLOMATURA: EL UNIVERSO DEL *UKIYO*. LA VÍA DE LA XILOGRAFÍA JAPONESA

Datos Generales

Unidad Académica de la que depende:

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

Título otorgado:

La certificación de la Diplomatura será emitida por la Facultad una vez que el/la estudiante haya cumplido todas las instancias correspondientes.

Sede de desarrollo de las actividades:

Facultad de Filosofía y Letras
Sede y horarios a designar

- **Duración:** 20 encuentros, 240 horas cátedra
- **Modalidad de cursada:** intensivo presencial
- **Días y horarios de cursada:** viernes y sábados.
- **Arancel mensual:** a designar por la Facultad.

Requisitos de admisión:

- Secundario completo
- Mayor de 18 años
- Consultas, requisitos e inscripción previa por medio de una breve carta de intención al correo electrónico diploxilojaponesa@filo.uba.ar, dirigida a la Sra. Decana Dra. Graciela Morgade, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. El correo electrónico debe especificar:
  - motivos de su interés y expectativas;
  - breve síntesis de experiencias previas relacionadas al tema (opcional);
  - explicitar si puede y si acepta trabajar con herramientas cortantes, y
  - certificar que tiene la vacuna antitetánica vigente.

La Diplomatura está dirigida a:

Profesionales y estudiantes universitarios y/o terciarios, maestros/maestras, personal de museos, artistas, interesadxs en general. No se requieren conocimientos previos.

Fundamentación

Esta Diplomatura se crea en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras con la intención de cubrir un área de vacancia, no solo en nuestra Facultad sino también en nuestro país y aún en la región, que incluye los estudios sobre el arte japonés *ukiyo-e* y los períodos históricos -Edo (1615-1868) y Meiji (1868-1912)- en que esta manifestación surge. Nuestro país carece de tradición en el estudio y en la producción artística de la xilografía japonesa tal como se realiza desde el Período Edo. La Facultad de Filosofía y Letras, espacio en el cual hace muchos años se dictan clases de lengua japonesa desde el Laboratorio de Idiomas, oferta por primera vez esta formación universitaria única en el país y en la región que además ofrece salidas laborales.

Justificación

El grabado japonés sobre madera es una disciplina milenaria que tiene su apogeo en el Japón durante el Período Edo, hoy Tokio (1615-1868), si bien hubo desarrollos posteriores en cuanto a herramientas y efectos se refiere. En dicho Período el grabado se consideraba una artesanía, puesto que el shogunado influido por las ideas de Confucio había dividido a la sociedad en cuatro clases: samurái y aristocracia, campesinos, comerciantes y artesanos. Fueron los comerciantes y los artesanos, las dos clases consideradas inferiores, quienes llevaron el *ukiyo-e* a un grado de absoluta perfección. Es decir que los libros con estampas y texto, las pinturas y las estampas del *ukiyo-e* no solo nacieron desde el pueblo sino que era éste quien dictaba qué temáticas le interesaban, fue un proceso dialéctico entre comerciantes, artesanos y público, y no solamente una empresa comercial. La creación del grabado en madera o xilografía estuvo siempre muy ligado al desarrollo del libro, de hecho los primeros grabados aparecen en los libros xilográficos. Procesos semejantes suceden en Europa años más tarde, con lo cual podremos establecer no solo ciertos paralelismos en cuanto a las funciones y desarrollo del grabado en Oriente y Occidente, sino también la enorme influencia que tuvo el grabado japonés en las vanguardias europeas y en los Estados Unidos.

A pesar de que la dinastía Tokugawa era muy estricta moralmente comienzan a nacer en Edo y en las demás ciudades del Japón los llamados barrios de placer, que eran frecuentados por todos los estamentos de la sociedad. Nace así aquello que se llama “*ukiyo-e*”, es decir, libros, pinturas y estampas del mundo flotante, el mundo del instante y del placer que hace olvidar la miseria, el control del gobierno y la desesperanza. Los artesanos de la época, hoy los grandes maestros del *ukiyo-e* como Hokusai, Hiroshige, Utamaro, Yoshitoshi, solo para mencionar algunos, encontraron en estos barrios y en los teatros Kabuki infinidad de temas y personajes para retratar.

La Diplomatura posee un perfil teórico - práctico, ya que se considera que la mejor manera de interpretar este fenómeno es a partir de su producción. Se enfatiza no solamente la realización de los grabados mediante la incorporación de las técnicas tradicionales, sino que también se propone que los estudiantes produzcan las herramientas y materiales necesarios. Por otro lado, consideramos también que es fundamental enmarcar los conocimientos técnicos dentro del contexto histórico en el que surgen, con el objetivo de fomentar un diálogo entre el pasado y el presente. Con este objetivo, se incorporan materias teóricas a fin de discutir el papel del grabado japonés desde una perspectiva histórica y

etnográfica que enfatiza la materialidad como relación entre los sujetos y los objetos en contextos culturales diferentes al Occidental.

Objetivos:

- . Analizar la historia del arte en el Japón teniendo en cuenta el particular contexto sociohistórico, los distintos artistas y escuelas que se desarrollaron y perfeccionaron en el Período Edo y en la Restauración Meiji, así como sus antecedentes.
- . Generar herramientas conceptuales que permitan interpretar críticamente contextos culturales con ontologías diferentes a la occidental sin imponer nuestras propias categorías.
- . Proponer una mirada crítica hacia nuestra propia ontología y a la *praxis* artística y artesanal.
- . Analizar la composición de los grabados japoneses que influyó ampliamente en las vanguardias europeas, así como las influencias que de Europa llegaron al Japón en el período Meiji y aún anteriormente.
- . Comparar las historias artísticas de Japón y de Occidente en cuanto al grabado se refiere.
- . Otorgar los conocimientos prácticos a fin de que los estudiantes adquieran todos los pasos del proceso de la xilografía japonesa tal como se realizaba en el Período Edo así como las variaciones contemporáneas más significativas.
- . Brindar los conocimientos necesarios para realizar herramientas y materiales.
- . Generar las estrategias necesarias para convertir al estudiante en investigador de la naturaleza de su región, ya que es necesario resignificar materiales y herramientas.
- . Brindar los conocimientos acerca de la conservación y colección de los grabados japoneses.

PERFIL DEL EGRESADO/A

Lxs egresadxs estarán capacitadxs para:

- Conocer aspectos de la historia del arte del Japón.
- Conocer en profundidad la historia del grabado japonés y sus repercusiones en la historia del arte mundial.
- Entender la composición de los grabados japoneses de los períodos Edo y Meiji a fin de poder producir obra con espíritu y estética japoneses.
- Conocer en profundidad los procesos técnicos de elaboración de la xilografía japonesa tal como fue inventada en la antigüedad así como sus variaciones contemporáneas más significativas.
- Producir sus propias herramientas y materiales con elementos de la región, lo cual significa posibles salidas laborales.
- Conocer los medios de conservación y colección de estampas japonesas.

PLAN DE ESTUDIO

Estructura curricular

La Diplomatura se articula en base a una serie de seminarios y talleres, los que serán obligatorios, que requieren para su aprobación de un 80 % de asistencia y de la realización de trabajos de aplicación teórica y práctica de los contenidos. La aprobación completa será evaluada a través de un trabajo final que consiste en una muestra artística con obra de cada estudiante, muestra que será auspiciada por la Embajada de Japón en la Argentina (previo pedido).

1. Seminario de historia del arte del Japón.
2. Seminario de investigación etnográfica: “Enfoques etnográficos de la materialidad”.
3. Taller de composición: “Otra cultura de grabado”.
4. Taller de xilografía japonesa.

Contenidos de los Seminarios y de los talleres

1. Seminario de Historia del Arte del Japón

Docentes a cargo: Dr. David Almazán Tomás (Universidad de Zaragoza, España) y Dra. María Massone.

Breve historia del arte aristocrático y sus escuelas. Influencias de China. Primeros antecedentes del grabado. Antecedentes del arte netamente japonés. Arte *yamato*. Literatura popular. Período Edo: antecedentes históricos, el shogunado, reunificación del país, política de aislamiento, reformas, censuras. El desarrollo socioeconómico y cultural en los siglos XVII y XVIII. Funciones de la artesanía. Surgimiento del *ukiyo-e*: razones históricas y análisis semántico y pragmático. Historia y desarrollo del *ukiyo-e*. Maestros y escuelas. Géneros y sub-géneros del *ukiyo-e*. Maestros de Edo, Osaka y Kioto. Supuesto declive del *ukiyo-e* y resurgimiento en las escuelas *Shin Hanga* y *Sosaku hanga*, siglos XIX y XX. Restauración Meiji, artistas y cambios. Japonismo. *Mokuhanga* o *surimono* en la actualidad. Obras de maestros contemporáneos.

2. Seminario de Etnografía: “Enfoques etnográficos de la materialidad”

Docente a cargo: Dr. José María Vaquer (CONICET, FFyL, UBA - Departamento de Artes Visuales "Prilidiano Pueyrredón", UNA).

Discusión de los conceptos de cultura y sociedad. La Teoría de la Práctica de P. Bourdieu y la Teoría de la Estructuración de A. Giddens. Semiótica de la materialidad: los aportes de Peirce. Definiciones de cultura material y materialidad. El proceso de objetivación como proceso histórico y cultural. La agencia de los objetos: diferentes manera de concebir las relaciones entre sujeto-objeto. Ejemplos etnográficos de regímenes de materialidad diferentes al Occidental. Discusión de ontologías alternativas. Materialidad y objetivación

en el Japón del Período Edo: entendiendo el grabado desde una perspectiva cultural y social.

3. Taller de Composición: “Otra cultura de grabado”

Docente a cargo: María Florencia Carboni, directora de fotografía y artista iluminadora.

Soportes y su adaptación. Materialidad. Métodos y técnicas orientales. Historia y desarrollo. Los planos de trabajo: punto, tipos de líneas (recta - curva), formas cerradas y abiertas en el grabado japonés. La percepción: sistema visual. Balance. Luces y sombras. Color pigmento de época (vs. color luz): tono, valor, saturación. Historia del color en el grabado japonés. Otros contrastes: figura-fondo. Tamaño. Forma. Repetición. Patrón. Textura. Sonido. Relieve. Distancia. Peso. Variables tiempo y movimiento. Proyección de la imagen y perspectiva. Composición: cómo se articula la estampa con una filosofía de vida. El lugar del hombre en la naturaleza. Artistas: fotos y videos.

4. Taller del proceso de realización de la xilografía japonesa

Docente a cargo: Dra. M. I. Massone, María Florencia Carboni y artistas japoneses e internacionales.

Materiales y herramientas. Maderas y su tratamiento. Maderas de la región. Herramientas. Pulir y asentar. Piedras *toishi*. Fabricación de herramientas. Pinceles y cepillos. Aglutinantes, pigmentos, colorantes y tintas. *Baren*, tipos y fabricación. El bambú. Papel japonés o *washi kozo*, su fabricación en la región, su toxicidad y cómo neutralizarla. Preparación del estudio. Proceso de transferencia de imagen, proceso de talla, uso de cada herramienta. Taco maestro o *sumi-ita*. Proceso de estampación. Los efectos más relevantes del *ukiyo-e*. Variaciones contemporáneas.

Coordinación académica:

María Ignacia Massone, Doctora de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, investigadora del CONICET (1977-2015) y mujer artista especializada en xilografía japonesa tradicional y contemporánea con maestros japoneses e internacionales.