

tf g

memoria

bellas artes

MENCIÓN: _____

TÍTULO: _____

ESTUDIANTE: _____

DIRECTOR/A: _____

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: _____

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

-

2. Referentes

-

3. Justificación de la propuesta

-

4. Proceso de Producción

-

5. Resultados

-

6. Bibliografía

-

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

El proyecto que se expone a continuación, lo conforman una serie de estampas xilográficas, las cuales, ilustran a *haikus* recopilados de autores japoneses. Las imágenes pretenderán manifestar el proceso del vaciado como concepto, tanto en el *haiku* como en la xilografía.

Como se cree en las antiguas filosofías orientales, el vacío es otro elemento natural tan presente y físico como el agua o el fuego, se puede encontrar en todo aquello que nos rodea, la forma llama a la no forma, es decir, lo material no puede existir sin lo inmaterial. Por ello el vaciado se aplica tanto literal como metafóricamente a la mayoría de técnicas orientales: en la danza, la poesía, la pintura...

El *haijin* (autor de *haiku*) que escribe los versos, siempre hace referencia al mundo natural que le rodea, se fija en las pequeñas cosas cotidianas y reflexiona sobre lo efímero. Los versos de los grandes autores *haijin*, cargan de significado metafórico las pequeñas estrofas, aun siendo muy escuetos, el verdadero significado aparece oculto entre las palabras. El Zen defiende que el espacio en blanco no es la ausencia, es un lugar lleno de energía donde meditar. La filosofía japonesa propone que el vacío está presente en todo aquello cambiante o transmutable, puesto que nada es eterno, se puede encontrar vacío en todo lo perceptible, por lo tanto, el haiku está plagado de él.

El vaciado está presente en las técnicas usadas para conformar este proyecto. La xilografía es una técnica del grabado en relieve que, mediante la extracción de material de una plancha de madera, el vacío crea la forma. La xilografía era muy utilizada en la antigua Japón, donde llaman a esta técnica *ukiyo-e*, gracias a estas técnicas de bordes gruesos y la necesidad de contar historias mediante ellas, se plantaron las primeras semillas del *manga* y por lo tanto, la cumbre de la ilustración en Japón parte de la xilografía.

- Ilustrar haikus relacionados con el vacío
- Vincular metafóricamente el concepto de vacío a la técnica.
- Recopilar y seleccionar los haikus en los que esté presente lo transmutable como representación del vacío.
- Crear obras que puedan funcionar tanto en solitario como en conjunto.
- Reflexionar acerca de cómo la obra final es el resultado del proceso de experimentación del grabado, en el que las ideas de partida se ven modificadas por el marcado componente procesual de la técnica.
- Descargar la tinta de la misma matriz: un solo entintado y varias estampas como concepto de vacío en la pérdida de tinta.

2. REFERENTES

Estética taoísta

El *haiku* siempre seguirá esta filosofía en la que tres fuerzas se unen entre ellas. El vacío es el cuarto canon y más importante, de la estética taoísta, sin el vacío no existiría la materia, en una obra de arte el espacio vacío hace que el espectador reflexione sobre la obra pudiendo completarla él mismo en sus pensamientos, lo que consigue el sentimiento de identificación con la obra. En definitiva, la imagen y la no-imagen se necesitan la una a la otra.

Matsuo Basho y el haiku

El haiku es un género poético que se lleva practicando en Japón desde hace siglos, ha ido evolucionando hasta que muchos artistas han roto sus reglas, pero la doctrina antigua dice que ha de constar de una composición silábica de cinco, siete y cinco sílabas lo que compuesto en lenguaje japonés serían diecisiete moras, siempre consta de tres versos. El *haiku* hace referencia al asombro del hombre por la naturaleza. En esencia el haiku no proviene del Zen si no que el Zen ha utilizado el haiku como método de difusión de su cultura y como forma de meditación, llegar a la iluminación personal o *satori*.

Su principal maestro es Matsuo Basho (1644-1694) quien fue un gran maestro *haijin* de comienzos del período Edo, aun así, en vida solo era famoso por la forma poética cómica *de haikai no renga*, hoy en día es uno de los autores de haiku más reconocidos, teniendo estatuas y reconocimientos por todos los lugares de Japón.

Katsushika Hokusai y la xilografía

La xilografía es una técnica del grabado en relieve de las más antiguas, en planchas de madera se retira material mediante gubias, el vaciado en la madera crea la forma y la tinta solo se quedará en las zonas no vaciadas.

Hokusai (1760-1849) sea quizás el más famoso artista del ukiyo-e o grabado xilográfico que han pasado por la historia de Japon, "La gran ola de Kanawa" (1830-1833), estampa muy conocida siendo reproducida miles de veces y utilizada en posters, chapas y demás objetos de *merchandising*. Realizó numerosos *haigas* de sus autores favoritos de *haiku*, uno de ellos, el retrato de Matsuo Basho junto uno de sus *haikus*. El cuál es la segunda página de un libro llamado Manga, editado por el autor por primera vez en 1817.

Fig.1. Hokusai, Katsushika: *Manga* (1817), grabado/xilografía/tinta al agua sobre papel, 25 cm x 18 cm

El Minimalismo y la búsqueda del vacío.

Carl André fue un escultor y poeta estadounidense dedicado al minimalismo, trabajaba con objetos en serie idénticos y geométricos. Sus poesías eran las formas que hacían las palabras sobre el papel. Su compañero Frank Stella (1936), también minimalista, además de la escultura se dedicó también al grabado con un trabajo muy seriado y geométrico. Buscaban el vacío de manera matemática, a diferencia de la manera de tratar este concepto en oriente. El minimalismo es aplicado en el proyecto por su geometría la cual simplifica la forma.

Ana Mendieta

Ana Mendieta (1948-1985), artista cubana, exiliada a Estados Unidos, unía su cuerpo con la naturaleza para explicar la conexión entre lo humano y lo natural. Las obras tienen que ver con el *body-art*, el *land-art* y su fusión. La serie de siluetas de Ana Mendieta es muy extensa, pero vamos a fijarnos en las que hablan del espacio positivo y negativo. Las siluetas reducen la forma del humano a lo esencial realizando un proceso de vaciado del medio natural. Al igual que con la xilografía se sigue el mismo proceso de extracción y hace que se forme la figura, sus obras son efímeras, todo este proceso está documentado en fotografías.

Fig. 2. Mendieta, Ana : *Sin título* (1976), escultura/land-art/arena y tinte rojo.

El haiga

En Japón se llama *haiga* a las ilustraciones que acompañan a los *haikus*, estas ilustraciones las solían realizar los mismos autores de manera inmediata junto al poema o en otras ocasiones los artistas se vieron inspirados por el poema e incluso los *haijin* por una pintura.

La caligrafía, en Japón, está muy ligada a la poesía y la pintura, ya con el aprendizaje de la caligrafía se consigue una base de conocimientos de la pintura. Los *haijin* ilustraban sus propias poesías con el mismo pincel con el que han caligrafiado el texto, eran muy escuetos con la pincelada la cual es muy gestual y rápida a estas ilustraciones se les llama *haiga*.

Fig.3. Shirô, Inoue (1742-1812) Pintura/
Ilustración/ Tinta sobre papel, 38,9 cm x
59,6 cm

Algunos artistas de haiga se vieron influenciados por el *ukiyo-e* como Nagoya y lo aplicaron en sus obras xilográficas. Con el paso de la historia del arte y la influencia de occidente las obras pictóricas se fueron simplificando y acercando al arte minimalista, aunque sigue distinguiéndose como claramente oriental.

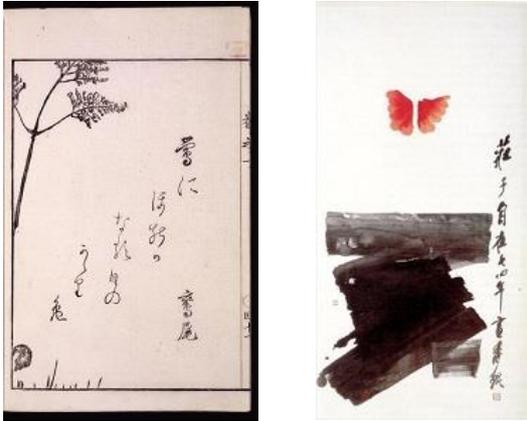

Fig.4. Nagoya, Kyoto, and Osaka: Fûgetsu Magosuke (1798). Grabado/xilografía/ tinta sobre papel. 26,67cm x 17,14 cm. Asian Division, Librería del Congreso (107).

Fig.5. Shouku, Lü (1974) Ensimismamiento del maestro Zhuang, Pintura/ilustración/tinta y color sobre papel. 138 cm x 69,3 cm

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El proyecto pretende relacionar el concepto de vacío con el haiku y la xilografía. Se pueden encontrar haikus pertenecientes a distintas épocas, donde el concepto aparece tanto como elemento metafórico, entre las palabras, como recurso plástico. Hay que destacar que este trabajo no pretende profundizar en esta idea sumamente compleja, sino aplicar alguno de sus recursos visuales y plásticos.

Chiyo Ni, Mizuta Masahide, Kobayashi Issa y Teiko Inahata son los *haijin* o autores de los haikus elegidos para esta investigación, no tan solo porque son autores de renombre en Japón, sino porque sus versos nos transmiten mediante lo más cotidiano, los pensamientos más profundos.

Por otro lado, es notable que en el haiku aparezca no solo lo más bello de la naturaleza o de la vida diaria, sino también cosas pequeñas, ordinarias y hasta desagradables. Este uso de elementos 'nimios o displicentes en la poesía corresponde a la creencia de que toda realidad, por humilde que sea, puede provocar *satori*. Asimismo, en el haiku puede ser poetizado cualquier fenómeno.

(Cantella, 1974)

Este trabajo es concebido desde el principio para ser presentado en forma de libro de artista. El libro establece una relación entre el *haiga* o ilustración y el *haiku* haciendo que el espectador participe de una experiencia multisensorial: tocar las hojas al pasarlas, ir hacia adelante o invertir el orden de y leer y visualizar las estampas.

El *haiku* está muy vinculado a la religión taoísta, del taoísmo también surge el *ying-yang*, dos fuerzas opuestas que se atraen entre ellas junto con una fuerza conciliadora que los une a ambos. “ Este símbolo representa el orden universal” (Manzanera, 2011). La forma *taijitu* es la forma más común y conocida para representar este concepto, en el que el negro se divide con el blanco y siempre hay dos puntos de su contrario que viven dentro de ellos, lo que simboliza la transmutación. Esta filosofía es aplicada en la manera de redactar *haiku*, los tres elementos que convergen serían los tres versos en los que hay una fuerza activa, otra pasiva y la tercera conciliadora. Al igual que en la xilografía son esenciales los tres elementos: la madera, la tinta y el papel.

Durante el siglo XIX y XX la estética occidental fue influida por la oriental donde no existía el mismo concepto estético hasta entonces, atrajo a occidente sobre todo por su simplicidad y

poética. También ayudó a que se apreciara otra vez el material manufacturado frente el trabajo en serie que traía la revolución industrial.

Una de las principales diferencias entre el arte de oriente y occidente es la temática: Mientras que en occidente tratan una temática humanista, la china o japonesa se centra en el entorno natural y plasman como elemento principal la naturaleza. (Manzanera, 2011). Antiguamente, cuando se representaba al humano se hacía sin prestar atención a la anatomía, en cambio la anatomía animal sí que se estudiaba, muestra de su aplicación del taoísmo a todo. Por tanto, en nuestro trabajo se aplica la importancia de la naturaleza al concepto de vacío mostrándolo como un elemento natural más, la técnica de grabado en madera lo acerca más al mundo orgánico y las composiciones siempre contienen un elemento principal natural.

El proceso de vaciado está presente en la xilografía, las estampas formadas ilustran a cada *haiku* recopilado. Los vacíos en la superficie de la madera forman la imagen y la técnica del grabado permite que con una sola matriz se pueda visualizar el proceso de pérdida del entintado con las sucesivas pasadas del tórculo, aplicando el concepto del vacío a la técnica.

La obra final, el libro de artista, los materiales concuerdan con la xilografía como el fieltro usado desde la antigüedad para proteger las estampas o las planchas de madera, elemento matriz en la xilografía. “Todos los libros son táctiles y espaciales, ya que su apariencia física es fundamental para su significado”.(Martín, 2012)

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

4.1. Tema y concepto

El proceso de producción comienza con la búsqueda y análisis de los haikus.

Gracias a esta investigación previa se pudo profundizar en su filosofía destacando la gran importancia que tiene la presencia del vacío en todos los haikus revisados. Por tanto, se decidió elegir el concepto del vacío en relación a la naturaleza y con los elementos cambiantes que contiene.

4.2. Bocetos

Los bocetos realizados a mano pretenden estudiar las composiciones en relación a la idea del vacío, teniendo en cuenta recursos como: la elipsis, la relación figura-fondo o la silueta.

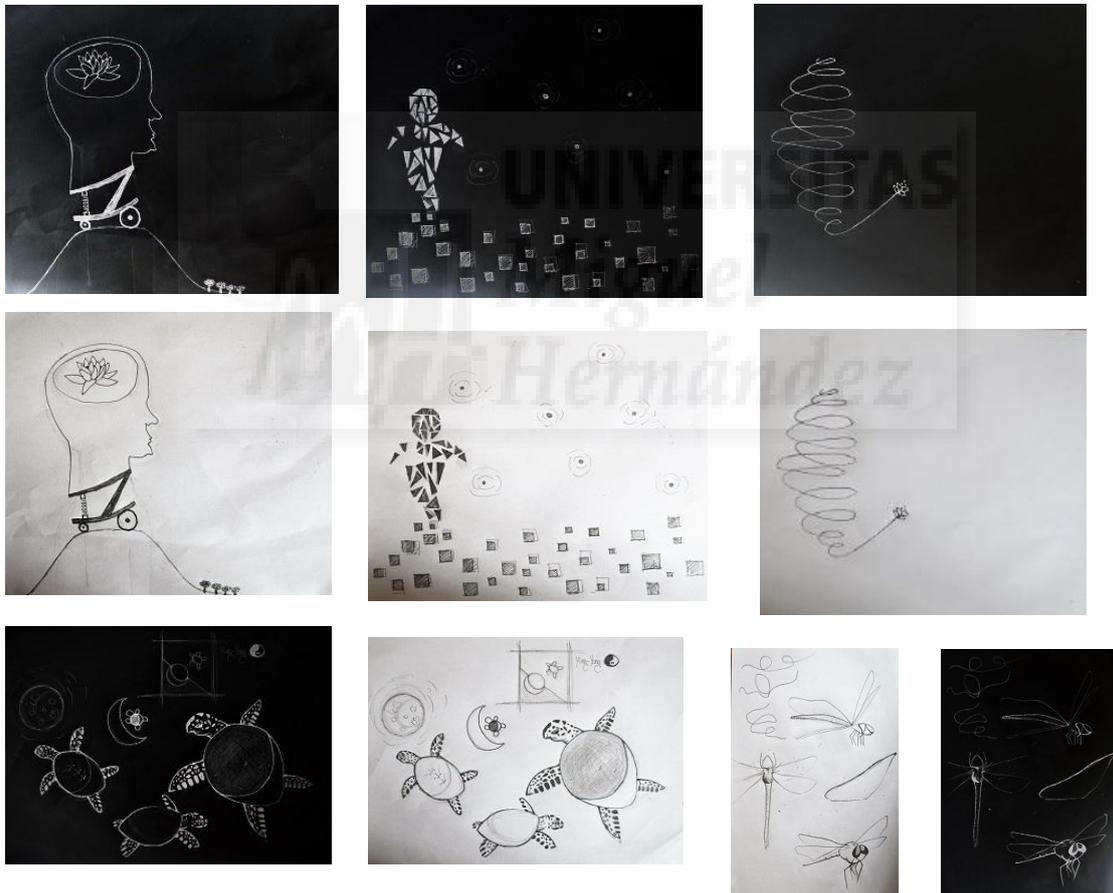

Fig.6.Vallés Esteve, Elena (2017), dibujo / boceto / tinta sobre papel, 21 cm x 29,7 cm

4.2. Desarrollo del trabajo

1ª FASE: PRUEBAS EXPERIMENTALES CON ÓLEO, ACEITE DE LINAZA Y RODILLO...

Se hacen pruebas en cuero, ante, fieltro, cartulina y distintos gramajes de papel *kraft*. El papel *kraft*, sus características de fabricación le hacen resistente al desgarro gracias a una pasta química sin blanquear y una cocción breve. Sus tonos terrosos recuerdan a la madera relacionándolo con la xilografía, adquiriendo un aspecto cálido y natural.

Se utiliza óleo con aceite de linaza en los bocetos experimentales estampados a mano, consiguiendo efectos visuales en la estampa y creando vacíos. Los estampados a mano son estampados con rodillo y protegidos por un fieltro.

Fig.7.Vallés Esteve, Elena (2017), *Haiku 3*, grabado/xilografía/óleo sobre papel, 30 cm x 30 cm *P/E nº4,8

2ª FASE: XILOGRAFÍA, TÓRCULO, TINTA DE GRABADO....

La tinta de grabado y el tórculo permiten mayor definición en la imagen y la visualización de vetas en la madera, pero no tanto la representación de esos fondos, la representación de lo ilimitado. Por ello se estampa varias veces con un solo entintado para concordar con el proceso de vaciado y lo transmutable.

La prueba de color se lleva a cabo con la intención de buscar distintos ejemplos de contraste sobre el papel y ejemplos de tonos de color. Así obtener una muestra de las distintas

posibilidades a abarcar. El negro sobre el papel *kraft* deja visualizar la definición y el contraste adecuados para el proyecto final.

Fig.8.Vallés Esteve, Elena (2017), *Haiku 3*, grabado/ xilografía/proceso.

Fig.9.Vallés Esteve, Elena (2017), *Haiku 3*, grabado/ xilografía/ tinta sobre piel, 30 cm x 30 cm*P/E nº12,14

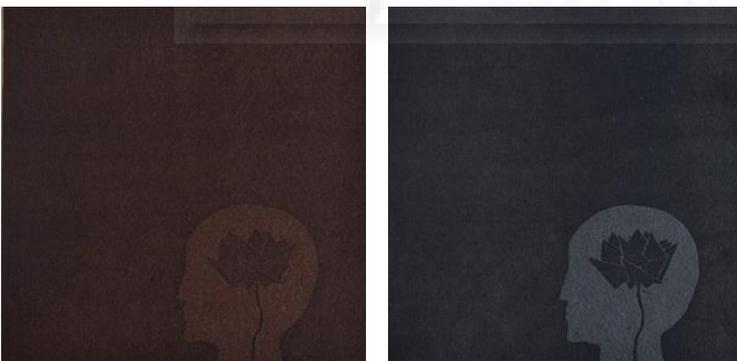

Fig.10.Vallés Esteve, Elena (2017), *Haiku 3*, grabado/ xilografía/ tinta sobre fieltro, 30 cm x 30 cm*P/E nº8,10

3ª FASE: LIBRO DE ARTISTA

Para la encuadernación se ha tenido en cuenta los siguientes factores: material, color, orden y simbolismo.

La madera y el fieltro guarda fuerte relación con la xilografía al igual que el papel vegetal nos recuerda a oriente, estos contrastes se compensan con un papel *kraft* de mayor gramaje que ayuda a la visualización y a homogeneizar la obra.

Fig.11.Vallés Esteve, Elena (2017), *Portada*, encuadernación/ encolado/ fieltro y madera, 31 cm x 33,5 cm

RESULTADOS

La obra final se resume en un libro de artista, el cual, encuadernado a mano, contiene 12 estampas, tres por cada haiku recopilado. En ellas se ha pretendido destacar la metáfora poética del vacío en relación con la naturaleza, lo transmutable. Por ello, con la técnica de pérdida de tinta se ha estampado la misma matriz tres veces con un solo entintado. La secuencia crea dos opuestos y un intermedio. Tres versos, tres estampas por matriz.

Haiku 1

En el instante en que vuela

Una libélula

Pierde su sombra¹

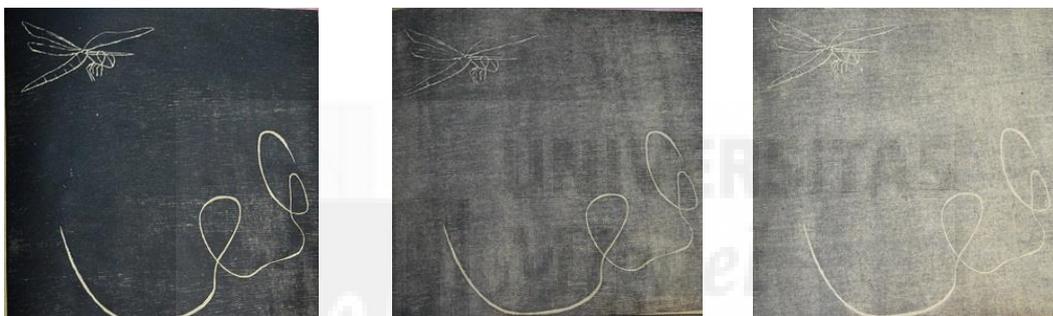

Fig.12. Vallés Esteve, Elena (2017), *Haiku 1*, grabado/ xilografía/ tinta sobre papel, 30 cm x 30 cm*P/A nº4,5,6

¹ Haiku 1/ Matriz 1: Teiko Inahata. La estampa marca el curso del vuelo de una libélula quien por su rapidez es capaz de verlo desde la lejanía, en la imagen se le da más rotundidad al vuelo que al insecto pues lo importante no es la anécdota del vuelo si no la metáfora sobre la pérdida de su propia sombra.

Haiku 2

Cuando parta,
Dejadme ser como la luna
Amigo del agua²

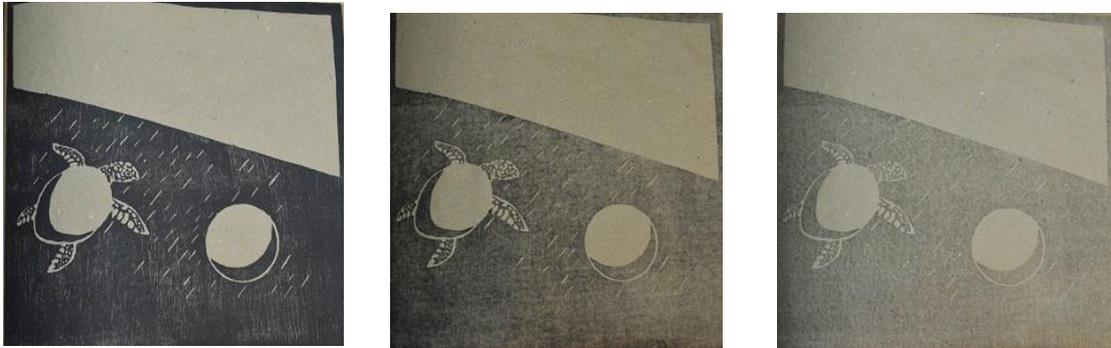

Fig.13. Vallés Esteve, Elena (2017), *Haiku 2*, grabado/ xilografía/ tinta sobre papel, 30 cm x 30 cm*P/A nº8,9,10

Haiku 3

Las flores han caído,
Ahora nuestras mentes
Están tranquilas.³

Fig.14. Vallés Esteve, Elena (2017), *Haiku 3*, grabado/ xilografía/ tinta sobre papel, 30 cm x 30 cm*P/A nº2,3,4

² Haiku 2/Matriz 2 : de Mizuta Masahide, uno de sus últimos versos antes de morir, como todos los *haijin*, Masahide extrae de la observación de la naturaleza su deseo de fundirse con ella.

³ Haiku 3/Matriz 3: de Kobayashi Issa. El autor plantea la desaparición de las flores y lo relaciona con la intranquilidad mental. En la imagen la flor de origami vive dentro de su mente, la flor de origami no es una flor real, por lo tanto, en su mente tan solo está la representación de flor.

Haiku 4

El agua se cristaliza,

Las luciérnagas se apagan.

Nada existe.⁴

Fig.15. Vallés Esteve, Elena (2017), *Haiku 4*, grabado/ xilografía/ tinta sobre papel, 30 cm x 30 cm*P/A nº6,7,8

⁴ Haiku 4/ Matriz 4: de Chiyo Ni. La silueta del hombre cristalizada del cual brota el agua que fluye como de un glaciar, sugiere lo transmutable, el cambio de estación y lo natural como símbolo de lo cambiante.

Fig.16. Vallés Esteve, Elena (2017), *Sin título*, grabado/ xilografía/ impresión sobre papel vegetal, 33 cm x 30 cm

Fig.17. Vallés Esteve, Elena (2017), *Sombras de Haiku*, encuadernación/cosido/ Fieltro, madera, cartulina, papel vegetal y kraft 33 cm x 30 cm

BIBLIOGRAFÍA

Benedetti, M. (1999) *Rincón de haikus*. Visor.

Cantella, B. D. (1974) 'Del modernismo a la vanguardia: la estética del haikú', *Revista Iberoamericana*, 40(89), pp. 639–649.

Deshimaru, T. (2003) *La práctica del zen*. Madrid: L'Abadía de Montserrat.

Haya, V. (2005) *Haikus japoneses de vuelo mágico*. Sevilla: Azul.

Manzanera, S. V. (2011) 'Del arte a la educación: las potencialidades plásticas y pedagógicas de la estética taoísta'. Granada: Universidad de Granada.

Manzano, A. and Takagi, T. (1985) *Haiku de las estaciones: antología de la poesía zen*. Madrid: Visión Libros.

Martín, B. C. (2012) 'El libro-arte/libro de artista: Tipologías secuenciales, narrativas y estructuras', in *Anales de documentación*. Barcelona.

Princenthal, N. (2015) *Agnes Martin: Her Life and Art*. Thames & Hudson.

Racionero, L. (2002) *Textos de estética taoísta*. Madrid: Alianza Editorial.

Ruido, M. (2002) *Ana Mendieta*. Guipúzcoa: Editorial Nerea.

S.S, Leticia. and P., Sandra and L. M., Enrique and et al. (2014). *Gaceta trimestral de Haiku Hojas en la acera*, nº2 URL: <http://hela17.blogspot.com.es> [última consulta: 25/08/2017].

Watts, A. (2012) *El camino del Tao*. Editorial Kairós.

Wolpin, Samuel (2016). Revista electrónica: *El rincón del haiku*. (pag.222) URL: <http://www.elrincondelhaiku.org> [última consulta: 31/08/2017].