

Gil Alares, Fabiola. *Mokuhanga. Manual ilustrado de xilografía japonesa*. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2023. 234 pp. ISBN: 978-8413407265

Alejandro M. Sanz Guillén

Beca Banco de España–Museo Nacional del Prado, Gabinete de Dibujos y Estampas ✉

<https://dx.doi.org/10.5209/mira.99430>

Recibido: 14/04/2024 • Aceptado: 16/07/2024

ES Resumen: Prensas de la Universidad de Zaragoza edita el primer manual de grabado en madera japonés en castellano, escrito por la artista y docente Fabiola Gil Alares. Esta obra se articula en varias secciones, partiendo de una introducción histórico-artística sobre la estampa japonesa, efectuada por el profesor David Almazán, seguida de varios bloques que describen los procesos, desde la preparación del diseño y la talla de la madera hasta la estampación de la matriz, e introducen nuevos consejos y recursos nunca antes descritos. El libro se complementa con ilustraciones creadas por la autora, que ayudan a la comprensión de las explicaciones, así como materiales audiovisuales complementarios.

Palabras clave: *mokuhanga*, grabado, Japón, manual.

Abstract: Prensas de la Universidad de Zaragoza has published the first manual on Japanese woodblock printmaking in Spanish, written by the artist and instructor Fabiola Gil Alares. This book is divided into several parts, starting with a historical introduction to Japanese prints by professor David Almazán, followed by several sections describing the processes, from the preparation of the design, wood carving and printing, introducing new tips and resources that have never been described before. The book is complemented with illustrations by the author, which help to understand the explanations, and complementary audiovisual materials.

Keywords: *mokuhanga*, printmaking, Japan, manual.

Como ha demostrado el grabador e investigador Ralph Kigell, a finales del siglo XIX se comenzaron a publicar los primeros manuales técnicos sobre *mokuhanga* o grabado en madera japonés, destinados

fundamentalmente a grabadores europeos y americanos.¹ Estos libros se convirtieron en un material indispensable para el aprendizaje de la técnica nipona, en un momento en el que los artistas occidentales se interesaron por las formas, composiciones y colores de la estampa japonesa. El *mokuhanga* proporcionaba nuevas herramientas y soluciones al arte gráfico conocido, generando alternativas para registrar la imagen con el uso de varias matrices o abriendo la posibilidad de estampar sin tórculos o grandes prensas, entre otras innovaciones.

Estos manuales se han continuado publicando durante todo el siglo xx, tanto por maestros japoneses como por extranjeros que han aprendido la técnica, y en cada publicación se han aportado nuevos consejos o recursos para el lector. Destacan, por ejemplo, los trabajos de Yoshida Hiroshi² y Azechi Umetarō,³ o más recientemente los de April Vollmer⁴ y Laura Boswell.⁵ Sin embargo, todos estos materiales se han enfocado sobre todo al público anglófono.

En el ámbito hispanohablante no existía ningún manual o material técnico similar para el aprendizaje del *mokuhanga* hasta que la grabadora Fabiola Gil decidió asumir el reto y crear *Mokuhanga. Manual ilustrado de xilografía japonesa*.

Fabiola Gil tiene una gran trayectoria muy reconocida dentro del desarrollo y la formación del *mokuhanga* en España. Tras su aprendizaje en técnicas occidentales de arte gráfico y estampación, comenzó a introducirse de forma progresiva en los procesos del grabado japonés, atraída principalmente por las soluciones artísticas del *ukiyo-e*. Primero de manera autodidacta y después de la mano de Laura Boswell en Londres, se fue iniciando en la técnica hasta completar su formación con varios viajes a Japón, con estancias en prestigiosos centros como Mokuhanga Innovation Lab, Kitamura Woodblock Studio o Mokuhankan, como invitada del maestro David Bull.

Con esta formación, brevemente esbozada, su experiencia como grabadora y la observación de las demandas y las dinámicas en sus talleres formativos, durante la crisis sanitaria del COVID-19 decidió crear este manual, planteado en principio como un libro autoeditado. En este proyecto, Fabiola trabajó junto con el diseñador Óscar Royo, el especialista en estampa japonesa David Almazán e Iñaki Sarasola llevando a cabo las importantes labores de producción. El resultado de este trabajo coral se publicó en 2021 como una edición especial limitada de 300 ejemplares encuadernados por Estudio Ductus. Por su calidad y novedad, esta autoedición se agotó con rapidez, lo que demostró la gran demanda del público hispanohablante.

Afortunadamente, Prensas de la Universidad de Zaragoza ha vuelto a publicar el trabajo de Fabiola Gil, como un nuevo título de su reconocida colección Federico Torralba Estudios Asia Oriental. Esta nueva edición cambia el formato del libro, pero mantiene todos los contenidos diseñados anteriormente, respetando su trabajo y haciéndolo accesible a un público mucho más amplio.

La estructura de *Mokuhanga. Manual ilustrado de xilografía japonesa* se plantea de una manera muy clara y ordenada. El libro comienza con una introducción histórico-artística escrita por el profesor David Almazán que ayuda a contextualizar mejor la técnica y a descubrir los principales referentes del grabado japonés, desde los más clásicos, como Suzuki Harunobu, Katsushika Hokusai o Andō Hiroshige, hasta la actualidad, con ejemplos como Gotō Hidehiko, Tsuchimochi Shinji o Mia O. Tras este completo repaso sobre los orígenes y evolución del arte gráfico japonés, el manual guía al lector por todos los procesos de la técnica.

Dado que es un manual técnico dirigido a un público presuntamente familiarizado con los procesos de la estampa europea, a comienzos del libro, y de manera muy ilustrativa, se explican las principales diferencias entre el *mokuhanga* y el grabado en madera desarrollado en Europa.

¹ Ralph Kigell presentó los resultados de su investigación con una comunicación titulada «Mokuhanga in English-Language Manuals: An overview from Meiji to the Present» en la International Mokuhanga Conference de 2017 en Hawái. El autor ha compartido generosamente con nosotros los materiales y la presentación de su investigación.

² Yoshida Hiroshi, *Japanese Wood-block Printing* (Tokio, Osaka: The Sanseido Company, 1939).

³ Azechi Umetarō, *Japanese Woodblock Prints. Their Techniques and Appreciation* (Tokio: Toto Shuppan Company, 1963).

⁴ April Vollmer, *Japanese Woodblock Print Workshop* (Nueva York: Watson-Guptill, 2015).

⁵ Laura Boswell, *Making Japanese Woodblock Prints* (Marlborough: The Crowood Press, 2019).

Tras esta introducción, Fabiola Gil nos muestra los aspectos que tener en cuenta antes de comenzar con la talla de la madera. Se explica con claridad cómo preparar un diseño para grabar, una cuestión sumamente importante y que determinará el resultado final. También se dan diferentes consejos para el traslado del diseño a la matriz y se introducen las teorías del color. Incluso se incluyen instrucciones de cómo elaborar los pigmentos, para los más atrevidos y puristas que quieran realizar todos los procesos.

Una vez que nuestro diseño está listo y preparado, el siguiente bloque del manual se dedica a la talla de la matriz. De una manera muy completa, comienza explicando todos los materiales necesarios para este paso, mostrando también cómo llevar a cabo el proceso con las diferentes herramientas y cómo organizar el trabajo. De nuevo, Fabiola Gil, con una gran experiencia docente como instructora de *mokuhanga*, también ha introducido en su manual algunos aspectos que normalmente no se comentan en este tipo de libros técnicos pero que son fundamentales para lograr un trabajo óptimo, como son los sistemas de afilado de las herramientas, las formas de obtener pruebas de estado según vamos trabajando la matriz o cómo hacer injertos en la madera si nos equivocamos en la talla, recursos que rara vez se comparten por escrito.

El último bloque del manual se dedica a la estampación. En este se presentan las principales herramientas para este proceso, como los pinceles y cepillos para el entintado, el *baren* para ejercer presión, los papeles más adecuados para esta práctica y otros materiales específicos. A continuación, se explica cómo prepararnos y cómo ejecutar correctamente esta fase. Finalmente, también se exponen las técnicas para practicar estampaciones creativas, como el *bokashi* o el *sabitsuke*, entre otras.

Para concluir, este libro también incluye información valiosa sobre dónde conseguir los materiales específicos para practicar *mokuhanga* y una breve bibliografía.

Todas las instrucciones de este manual están acompañadas de ilustraciones hechas por la autora del libro, que complementan de manera gráfica los textos. De forma adicional y como gran novedad, en muchos de los procesos se incluyen códigos QR que nos trasladan a vídeos prácticos exclusivos, en los cuales podemos ver a Fabiola Gil aplicar sus explicaciones. Se trata de cerca de tres horas de material audiovisual creado exprofeso para complementar la formación del lector, lo que transforma el libro en un producto editorial multimedia.

Podemos observar como *Mokuhanga. Manual ilustrado de xilografía japonesa* es un libro que reúne cientos de recursos, trucos, recetas, consejos y mucho más. En definitiva, es un manual que condensa de manera prolija una larga y sólida carrera como artista y docente de la única grabadora especialista en *mokuhanga* de España. Es una experiencia que Fabiola Gil comparte generosamente con todos aquellos interesados en el grabado. Como resultado de este gran trabajo, se puede afirmar con rotundidad que este libro es el mejor manual que se ha publicado para aprender todos los secretos del grabado en madera japonés, y que, además, tenemos la fortuna de que se ha editado en castellano, cubriendo una importante demanda de los lectores hispanohablantes, accesible ahora gracias a la edición de Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Esta obra es de gran utilidad para todos aquellos interesados en el aprendizaje de las técnicas de grabado, artistas que estén buscando formas de innovar en los métodos de estampa tradicional europea, procedimientos de grabado no tóxico y accesible, al no requerir de talleres específicos, grandes tórculos o el uso de ácidos. También es un libro fundamental para las personas atraídas por la estampa japonesa y el arte japonés en general. Es obvio que los estudiosos del arte gráfico necesitamos entender los procesos de creación de las obras para comprender soluciones artísticas concretas y específicas, para detectar fallos y para apreciar mejor unos buenos resultados en las técnicas de diseño, talla, entintado y estampación. Por ello, el disponer de un libro que nos desvela los secretos del *mokuhanga* nos acerca mucho a entender mejor las estampas *ukiyo-e*, *shin-hanga* y *sōsaku-hanga*, o cualquier otra corriente o escuela nipona de grabado.

Bibliografía

- Azechi, Umetarō. *Japanese Woodblock Prints. Their Techniques and Appreciation*. Tokio: Toto Shuppan Company, 1963.
- Boswell, Laura. *Making Japanese Woodblock Prints*. Marlborough: The Crowood Press, 2019.
- Vollmer, April. *Japanese Woodblock Print Workshop*. Nueva York: Watson-Guptill, 2015.
- Yoshida, Hiroshi. *Japanese Wood-block Printing*. Tokio, Osaka: The Sanseido Company, 1939.