

Formato de Presentación Working Paper

Título Ukizu: Trazo abierto

Autores

Paula Andrea Pelaez Ortega

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-7506-5209>

Google scholar: Paula Andrea Pelaez Ortega / <https://orcid.org/0009-0005-7506-5209>

CvLAC:

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002296314

Resumen

Este proyecto investiga la influencia del arte tradicional japonés Ukiyo-e en la ilustración contemporánea y su potencial para ser reinterpretado en un contexto actual. A través de un enfoque teórico y práctico, se analizan sus características visuales, su evolución histórica y su impacto en el arte moderno. El objetivo principal es adaptar los principios estéticos y técnicos del Ukiyo-e, como la línea expresiva, la composición equilibrada y el uso simbólico del color, a la creación de un producto editorial accesible que permita su aprendizaje y aplicación. El estudio culmina en la propuesta de un manual ilustrado que busca acercar esta técnica a nuevos públicos, fomentando tanto la apreciación cultural como la experimentación artística. En última instancia, la investigación demuestra cómo una tradición centenaria puede seguir inspirando a los creadores contemporáneos, ofreciendo un puente entre el arte japonés clásico y las formas actuales de expresión visual.

Palabras clave

Ukiyo-e; Ilustración contemporánea; Arte japonés; Manual de dibujo; Estética visual

Abstract

Ukiyo-e, the Japanese art of woodblock printing that flourished during the Edo period (1603–1868), continues to inspire artists around the world for its simplicity, elegance, and narrative power. This research explores how the visual language of Ukiyo-e, its use of line, color, and composition, can be adapted and reinterpreted within contemporary illustration and editorial design. Through theoretical analysis and case studies, the study examines the historical evolution of Ukiyo-e, its impact on modern art movements, and its lasting influence on digital and graphic practices today. In addition, it identifies Latin American illustrators who have reimagined this aesthetic in their own visual languages, bridging cultures and eras. The project culminates in the proposal of an illustrated manual that simplifies the understanding of Ukiyo-e for new audiences, promoting an accessible and reflective approach to art-making. Ultimately, this research demonstrates that the essence of Ukiyo-e —the beauty of the fleeting moment— remains a timeless tool for visual storytelling in today's fast-paced creative world.

Keywords

Ukiyo-e; Japanese Art; Contemporary Illustration; Visual Culture; Editorial Design

Introducción.

El presente trabajo aborda la escasa difusión del arte japonés Ukiyo-e en Colombia y la necesidad de adaptarlo al contexto contemporáneo de la ilustración. A partir del reconocimiento de su importancia histórica y estética, se plantea como objetivo divulgar y reinterpretar sus elementos visuales: línea, color, composición y narrativa, mediante un producto editorial que facilite su comprensión y aplicación. La metodología combina investigación teórica y análisis visual de obras representativas con la observación de su influencia en el arte moderno y actual. Como resultado, se desarrolla una propuesta de manual ilustrado accesible que guía al lector paso a paso en la exploración de esta técnica. Este enfoque busca no solo rescatar la esencia del Ukiyo-e, sino también ofrecer herramientas para integrarlo de manera creativa en la práctica contemporánea. En síntesis, la investigación demuestra que el Ukiyo-e, lejos de ser un arte del pasado, puede seguir inspirando nuevas formas de expresión y aprendizaje dentro del diseño y la ilustración actual.

Estado del arte.

Diversos estudios y proyectos han mostrado cómo los estilos artísticos orientales pueden dialogar con la ilustración contemporánea, ofreciendo claves para la propuesta de adaptación del Ukiyo-e. Por ejemplo, la investigación de Srđan Tunić sobre el trabajo de Muhamed Kafedžić evidencia cómo es posible fusionar técnicas modernas como el cómic y el arte pop con el Ukiyo-e, sin que ninguna pierda su identidad visual, lo cual demuestra la viabilidad de construir puentes entre lo tradicional y lo actual (Tunić, 2020). De forma similar, Li (2018) analiza la aplicación de la pintura paisajística china en la ilustración contemporánea, aportando referentes metodológicos útiles para comprender cómo trasladar técnicas tradicionales a un nuevo lenguaje gráfico.

Otros referentes, como el análisis de García Hernández (2015) sobre la obra de Charlotte Perriand, muestran que no solo la línea gráfica, sino también elementos de la naturaleza y la estética oriental pueden integrarse de manera coherente en proyectos visuales. Este mismo enfoque se complementa con lo planteado por Sanz Salguero (2016) en *La seducción de Oriente: de la Chinoiserie al Japonismo*, donde se estudia la influencia del arte oriental en Occidente y sus reinterpretaciones en el arte moderno, ofreciendo un marco de análisis para observar cómo estos intercambios culturales inspiran nuevas formas visuales.

En el ámbito latinoamericano y colombiano, se destacan aportes como los de Nina (2019), quien reflexiona sobre la ilustración como medio de expresión de identidad cultural, lo cual abre la posibilidad de usar estilos tradicionales sin desvirtuar su esencia. Igualmente, Moreno (2013), al estudiar las formas esquemáticas del diseño precolombino, aporta una perspectiva sobre cómo lo local puede dialogar con lo tradicional en un contexto contemporáneo, un proceso similar al que se busca con la integración del Ukiyo-e. Por su parte, el análisis de Pardo Ruge (2014) sobre Gonzalo Ariza evidencia cómo un artista colombiano supo adaptar la estética japonesa a su obra, ofreciendo un precedente valioso de intercambio cultural y reinterpretación visual que enriquece la propuesta del presente trabajo.

Objetivos

General: Divulgar el estilo tradicional japonés Ukiyo-e mediante la adaptación de su línea gráfica a la ilustración contemporánea, a través de un producto editorial que facilite el aprendizaje y la apreciación de esta técnica entre ilustradores y personas interesadas en el tema.

Específicos:

- Investigar el origen, evolución y características técnicas del Ukiyo-e para comprender su impacto en la historia del arte y su influencia en movimientos artísticos modernos.
- Analizar la aplicación de los elementos visuales del Ukiyo-e en la ilustración contemporánea, identificando estrategias de adaptación que permitan su integración en nuevas propuestas artísticas.
- Diseñar y desarrollar un producto editorial físico accesible e interactivo que explique la técnica del Ukiyo-e y su aplicación en la ilustración actual, facilitando su comprensión y práctica entre ilustradores y entusiastas del arte japonés.

Metodología.

Esta investigación seguirá un enfoque cualitativo y exploratorio, centrándose en la recopilación, análisis y aplicación del estilo Ukiyo-e en la ilustración contemporánea. Se empleará una combinación de investigación documental, análisis visual y experimentación práctica para desarrollar un producto editorial que facilite la comprensión y adaptación de este arte.

El proceso se desarrollará en tres etapas:

1. Investigación teórica: Se recopilará información sobre la historia, evolución y características visuales del Ukiyo-e a partir de fuentes bibliográficas, académicas y digitales. También se analizará su impacto en el arte moderno y su presencia en la ilustración actual.
2. Análisis visual y experimentación: Se estudiarán obras representativas del Ukiyo-e para identificar sus principales elementos gráficos, como la composición, el color y el uso de la línea. Posteriormente, se realizarán ejercicios prácticos de ilustración para adaptar estos rasgos al contexto contemporáneo.
3. Desarrollo del producto editorial: Con base en los hallazgos obtenidos, se diseñará un material ilustrado que explique de manera clara y accesible la estética del Ukiyo-e y cómo aplicarla en la ilustración actual.

Resultados

Se espera que esta investigación contribuya a acercar el arte del Ukiyo-e a un público contemporáneo, especialmente dentro del contexto latinoamericano, rescatando sus principios estéticos y adaptándolos a la ilustración moderna y al diseño editorial. Como resultado principal, se proyecta la creación de un manual ilustrado que funcione como

herramienta pedagógica y de inspiración para personas con o sin formación artística, ofreciendo una manera accesible y visual de comprender la esencia del Ukiyo-e. Este material no solo busca enseñar una técnica, sino también fomentar una mirada más contemplativa y sensible hacia la creación visual. En un sentido más amplio, se espera que el estudio promueva el diálogo entre culturas y disciplinas, demostrando que las tradiciones artísticas del pasado pueden seguir vivas cuando se reinterpretan con respeto, curiosidad y creatividad contemporánea.

Referencias Bibliográficas

- Aragón Japón. (2021). *Exposición virtual de Ukiyo-e*. Recuperado de <https://aragonjapon.com/exposicion-virtual-de-ukiyo-e/>
- ArtsATL. (2013). *Review: Iona Rozeal Brown's "Mythological mash-ups"*. Recuperado de <https://www.artsatl.org/review-iona-rozeal-browns-mythological-mash-ups-at-saltworks-a-bit-on-kehinde-wiley-too/>
- Canyissà, J. (2005). *El maestro de la historieta*. Barcelona: Norma Editorial.
- Chronicle Books. (2017). *20 ways to draw a tree and 44 other nifty things from nature*. Chronicle Books.
- Edwards, B. (2012). *Drawing on the right side of the brain: The definitive (4th ed.)*. Penguin Putnam.
- El Tiempo. (2008, junio 9). *Sólo 6.000 de 1'300.000 estudiantes universitarios en Colombia estudian carreras artísticas*. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4341044>
- García Hernández, M. (2015). *Los patrones orientalizados de la naturaleza en la obra de Charlotte Perriand*. *Revista de Historia del Arte*, 7(2), 45–63.
- Gestalten. (2020). *Visual feast: Contemporary food photography and styling*. Gestalten Verlag.
- GGili. (2018). *Manuales de dibujo y creación visual*. Editorial Gustavo Gili.
- Hernández Contreras, JD. (2024). El color intertextual, activo y transversal en la ilustración de cuentos clásicos: una mirada artístico-práctica a Blancanieves y Alicia en el País de las Maravillas a lo largo de los siglos XIX y XX [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. <https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/213916>
- Hernandez, J., y Oliveros Aya, C. . (2023). El color en los cuentos de hadas y los derechos humanos: la transversalidad del color detrás de la narrativa de Alicia y Blancanieves. *Novum Jus*, 17(2), 301–328. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2023.17.2.12>
- Hernández, J. (2023). El color como elemento sémico y narrativo de características políticas y socioculturales en la ilustración de cuentos clásicos. *cultura latinoamericana*, 1(37), 194–207. recuperado a partir de <https://editorial.ucatolica.edu.co/index.php/revclat/article/view/544>
- Hernández, J. (2023). Características graficas del color en la elaboración de propuestas creativas. Universidad Santo Tomás <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/50955>
- Highlighting Japan. (2016, abril). *Fusions of past and future: Akira Yamaguchi*. Oficina de Información y Relaciones Públicas de Japón.
- Laurence King Publishing. (2020). *How to draw anything*. Laurence King.
- Li, S. (2018). *Aplicación del arte de la pintura paisajística china en ilustración contemporánea* [Tesis de maestría, Universidad de Arte de Pekín].
- Martín Cristóbal, C. (2021). *El arte del Ukiyo-e: una ventana al mundo flotante* [Trabajo de grado, Universidad de Valladolid]. Universidad de Valladolid. <http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/49057/TFG-N.%201691.pdf>
- Moreno, J. C. (2013). *Las formas esquemáticas del diseño precolombino de Colombia: Relaciones formales y conceptuales de la gráfica en el contexto cultural colombiano* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia].
- Nicolaïdes, K. (1990). *The natural way to draw: A working plan for art study*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Nina, M. C. (2019). *Ilustración e identidad* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú].
- Pardo Ruge, Ó. F. (2014). *Gonzalo Ariza y la pintura japonesa* [Tesis de maestría, Universidad Jorge Tadeo Lozano].
- Proyectoidis. (s.f.). *Ukiyo-e: El arte del grabado japonés*. Recuperado de <https://proyectoidis.org/ukiyo-e/>
- Sanz Salguero, J. C. (2016). *La seducción de Oriente: De la Chinoiserie al Japonismo*. Alianza Editorial.

- Shimizu, Y. (2018, 8 octubre). *KNOTORYUS talks to Yuko Shimizu – Interview*. Recuperado de <https://www.knotoryus.com/articles/2018/10/8/knotoryus-talks-to-illustrator-yuko-shimizu>
- Taschen. (2019). *Illustration now! Vol. 5*. Taschen GmbH.
- Tunić, S. (2020). *Ukiyo-e between pop art and (trans)cultural appropriation: On the art of Muhamed Kafedžić (Muha)*. *Contemporary Art Review*, 12(1), 88–101.
- Universidad de los Andes. (2019). *Catálogo: Ukiyo-e, el arte del grabado japonés* [Archivo digital]. Universidad de los Andes. <https://archive.org/details/catalogo-ukiyo-el-arte-del-grabado-japones.-universidad-de-los-andes.-colombia/page/n131/mode/2up>