

El Ukiyo-e nos recuerda que el arte puede encontrarse en los detalles más simples: una sombra, una ola o una línea. Este manual te invita a explorar esa mirada, combinando la tradición japonesa con la libertad del dibujo moderno. A través de ejercicios y ejemplos, aprenderás a jugar con la línea, el color y la composición para crear tus propias imágenes con equilibrio y emoción. No necesitas experiencia, solo curiosidad y ganas de expresarte. Cada página es una invitación a descubrir tu propio ritmo, tu propia manera de ver y narrar el mundo con el trazo.

Ukizu: Trazo abierto - Paula Andrea Pelaez Ortega

UKIZU

Trazo abierto

Paula Andrea
Pelaez Ortega

UKIZU

Trazo abierto

Paula Andrea
Pelaez Ortega

El objetivo de este manual es invitarte a descubrir el fascinante mundo del Ukiyo-e, un arte japonés que nos enseña a observar con atención lo que a veces pasa desapercibido: los pequeños momentos de belleza que flotan en la vida diaria. No necesitas experiencia en ilustración para disfrutarlo, solo curiosidad y ganas de dejarte llevar por la historia, el color y el trazo.

Contenido

04

Ukiyo-e

Origen, técnica y temas.

Elementos visuales

Línea, color, composición y ritmo visual.

07

Crea tu propia ilustración

Boceto, color y composición.

17

UKIYO-E

El origen

El Ukiyo-e nació en el Japón del período Edo (siglos XVII al XIX), en una época en la que la vida urbana empezaba a florecer y la gente buscaba nuevas formas de expresión. Las calles estaban llenas de teatros, mercados, casas de té y artistas que retrataban ese “mundo flotante”, ese instante efímero de placer y contemplación. Así, los grabadores comenzaron a crear imágenes accesibles para todos, impresas en madera, que mostraban desde actores y cortesanas hasta paisajes y escenas cotidianas.

La técnica

La técnica original del Ukiyo-e es tan bella como precisa. Se tallaba una plancha de madera para cada color, y luego se entintaba y estampaba sobre papel, cuidando cada detalle del registro. Este proceso artesanal requería la colaboración de tres manos expertas: el artista que diseñaba, el tallador que creaba la matriz y el impresor que daba vida a la imagen final. Lo sorprendente es cómo, a través de ese trabajo en equipo, lograban composiciones llenas de movimiento, serenidad y emoción.

Temas

Los temas más comunes eran tan diversos como la propia vida japonesa. Las *bijin-ga*, o retratos de mujeres hermosas, celebraban la moda y la elegancia; los *yakusha-e* mostraban a los actores del teatro kabuki en gestos intensos y expresivos; y los paisajes, como los de Hokusai o Hiroshige, nos transportaban a montañas, templos o caminos bajo la lluvia. También había espacio para las leyendas, los animales y las flores, todos con un simbolismo que hablaba del paso del tiempo y la conexión con la naturaleza.

“El Ukiyo-e es, en esencia, una invitación a mirar el mundo con calma. A detenerse en los detalles, a encontrar poesía en lo cotidiano y a descubrir que, incluso en lo efímero, hay algo que permanece.”

Ejercicio intuitivo

Este ejercicio busca que explores el espíritu del Ukiyo-e desde la libertad y la emoción antes de pensar en la técnica. Encuentra algo en tu entorno que te inspire: puede ser una escena cotidiana, un recuerdo o algo que te emocione en este momento. Dibuja sin preocuparte por la precisión, usando los materiales que tengas a mano, y permite que tus trazos fluyan sin juzgarlos. Esta técnica nació de la observación sensible de la vida, así que lo importante aquí es capturar una sensación más que una forma perfecta.

ELEMENTOS VISUALES DEL UKIYO-E

La línea

La línea en el Ukiyo-e es el corazón del dibujo. No busca ser perfecta ni realista, sino expresiva. Con ella se define el movimiento, la forma y hasta el carácter de una figura. A veces es suave y ondulante, como el agua; otras, firme y decidida, como una montaña. En lugar de usar sombras, los artistas usaban el grosor o la dirección de la línea para dar profundidad y energía a la escena.

Dibujar con intención

En este espacio en blanco dibuja solo con líneas, sin colorear ni sombrear. Elige un objeto simple, como una flor o una taza, y trata de representarlo con diferentes tipos de líneas: finas, gruesas, continuas o interrumpidas. Observa cómo cambia la sensación del dibujo según la energía del trazo. El objetivo es que descubras que la línea puede expresar carácter, ritmo y emoción.

El color

El color en el Ukiyo-e tiene un valor simbólico. Cada tono transmite una emoción o una idea: el rojo representa la vida y la pasión; el azul, la serenidad y el equilibrio; el negro, la elegancia y el misterio. Los artistas trabajaban con pocos colores, aplicados en capas planas, sin degradados, para que la imagen mantuviera su pureza visual. Esa sencillez es precisamente lo que la hace tan poderosa.

Menos es más

Elige tres colores planos (por ejemplo, rojo, azul y negro) y crea una pequeña composición con ellos. No los mezcles ni los difumines; aplícalos tal cual, como lo haría un grabador. Intenta que cada color tenga un papel: el rojo para la fuerza, el azul para la calma, el negro para el contraste. Verás cómo una paleta limitada puede transmitir muchas sensaciones.

La composición

Nada en una estampa Ukiyo-e está puesto al azar. La composición busca equilibrio, pero no simetría. Los elementos se distribuyen para guiar la mirada del espectador, creando una sensación de movimiento o calma. Se juega con el espacio vacío, los planos y las diagonales suaves, dando la impresión de que la imagen respira. Lo que no se muestra es tan importante como lo que sí.

Equilibrio en el espacio

Dibuja tres elementos (pueden ser montañas, nubes o naturaleza) y distribúyelos sin centrar todo. Juega con los espacios vacíos: deja áreas sin dibujar y observa cómo el ojo completa la imagen. Luego, agrega una diagonal suave o un elemento que guíe la mirada de un punto a otro. Este ejercicio te ayudará a entender cómo el vacío también comunica.

El ritmo visual

El Ukiyo-e tiene música, aunque no la oigamos. Su ritmo visual nace de la repetición de formas, la dirección de las líneas o la alternancia entre llenos y vacíos. Este ritmo hace que la vista se deslice por la obra con naturalidad, como si siguiera el curso del viento o del agua. Así, cada estampa se convierte en una pequeña coreografía visual que invita a contemplar sin prisa.

Movimiento en lo estático

Dibuja una serie de líneas curvas que representen una ola o el viento. Luego, añade elementos que sigan ese mismo flujo: hojas, cabellos, telas. Observa cómo las formas se repiten y se conectan entre sí, creando una sensación de movimiento continuo. Este ritmo visual es lo que da vida a la escena, incluso si no hay acción explícita.

Como representar sin copiar

Inspirarte en esta técnica no significa repetir sus estampas, sino aprender a mirar como lo hacían sus artistas. Ellos observaban el mundo con calma, atentos a los detalles más simples: una flor, una ola, una mirada. Lo que podemos tomar de ellos es esa forma de ver, más que sus temas o estilos.

Si vas a aplicar su esencia en tus ilustraciones, piensa en cómo usan la línea para dar vida, el color para transmitir emociones y el espacio vacío para dejar respirar la imagen. Puedes hacerlo con tus propios temas (una escena de tu barrio, una persona que te inspire, una emoción cotidiana) y mantener el equilibrio, la simplicidad y el ritmo visual que tanto caracterizan al Ukiyo-e.

Como dicen algunos estudiosos del arte japonés, el secreto del Ukiyo-e está en sugerir, no en mostrarlo todo. Así que no busques copiar una obra: busca contar tu propia historia con la misma sensibilidad. En ese gesto, tu trabajo será una reinterpretación viva, no una copia, pero sobre todo... disfruta del proceso.

CREA TU PROPIA ILUSTRACIÓN

Llegó el momento de crear tu propia ilustración inspirada en el Ukiyo-e con tu mirada y tu estilo. Piensa en una escena que te represente: tal como lo hicimos en el ejercicio intuitivo. Usa los elementos visuales que exploraste; la línea expresiva, el color armónico, la composición equilibrada y el ritmo visual. Atrévete a mezclar técnicas, materiales o referentes modernos. Al finalizar, observa tu ilustración y reflexiona sobre lo que cuenta de ti y de tu entorno. Este ejercicio es una oportunidad para celebrar la fusión entre culturas, tiempos y sensibilidades, y para descubrir tu propio “mundo flotante” a través del dibujo.

Boceto

En este espacio es para que pongas en papel todas las ideas y elementos visuales que vengan a tu mente para crear tu ilustración, no seas tímido, es el espacio perfecto para jugar, descubrir y equivocarte.

Color

El siguiente paso es definir cuáles son los colores que acompañaran esta idea visual en la que estás trabajando, recuerda que aunque sean pocos deben tener un significado que puedas transmitir a través del color.

Composición

El Ukiyo-e nos enseña que el arte no solo está en la técnica, sino en la forma en que miramos el mundo. A través de sus líneas, colores y ritmos, descubrimos que cada trazo puede contar una historia y que lo tradicional puede convivir con lo moderno sin perder su esencia. Este manual no busca que repitas una fórmula, sino que explores, experimentes y encuentres tu propia voz visual. Ya sea que dibujes, diseñes o simplemente observes con más atención, el espíritu del Ukiyo-e puede inspirarte a transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Porque, al final, crear también es una manera de flotar entre el pasado y el presente, dejando que la imaginación sea el puente entre ambos.

Esta obra se editó en noviembre de 2025

Se usó papel Bond

Fuentes: Sawarabi Mincho

Peking Duck

Impreso por Golden

Noviembre 2025