

UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS

UKIZU

Trazo abierto

Sistematización de experiencia

Universidad Santo Tomás

Facultad de Diseño gráfico

Elaborado por: Paula Andrea Pelaez Ortega

Dirigido por: Claudia Ximena Lagos Moreno

2025

A mi mamá por estar siempre cuando más lo necesité y apoyarme en todas mis decisiones, a todos los que estuvieron en el proceso ayudándome y guiándome, a mi mejor amiga por siempre estar ahí, y a mí misma, por nunca rendirme a pesar de las circunstancias, gracias.

Contenido

1. Aspectos generales	1
2. Introducción	4
3. Planteamiento del problema, pregunta de investigación y objetivos	5
4. Justificación	6
5. Diseño metodológico	7
6. Sistematización de experiencia	8
6.1 Experiencia a sistematizar	
6.2 Plan de sistematización	
6.3 Análisis de la experiencia y aprendizaje significativo.	
7. Cronograma	9
8. Tema de reflexión y discusiones académicas	9
8.1 Raíces del Ukiyo-e: comprender el pasado para reinterpretar el presente	
8.2 El Ukiyo-e como inspiración: estrategias para integrarlo en la ilustración actual	
8.3 Referentes contemporáneos del Ukiyo-e en la ilustración actual	
8.4 La influencia del Ukiyo-e en el diseño gráfico y editorial contemporáneo	
8.5 La enseñanza del dibujo y la transmisión del conocimiento visual	
9. Desarrollo de la propuesta	14
9.1 Prueba del manual	
10. Conclusiones	17
11. Referencias bibliográficas	17

Lista de tablas y figuras

Figura 1: Cronograma

Figura 2: Storyboard

Figura 3: Bocetos

Figura 4: Pruebas

Título:

Ukizu: Trazo abierto - Divulgación del estilo tradicional oriental Ukiyo-e mediante la adaptación de su línea gráfica a la ilustración contemporánea, a través de un producto editorial dirigido a ilustradores y personas interesadas en el tema.

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

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. De esta manera, se logra tener un aprendizaje significativo el cual radica en comprender que el diseño y el arte pueden ser medios para el encuentro cultural y la transformación personal al explorar el Ukiyo-e desde una mirada sensible y contemporánea, ya que se desarrollan no solo habilidades gráficas, sino también una conciencia más profunda del valor simbólico y humano detrás de cada trazo.

Descripción y Formulación General del Problema

El Ukiyo-e es un estilo artístico tradicional japonés que surgió durante el período Edo (1603-1868), un momento de gran florecimiento cultural en Japón caracterizado por la producción artística ligada a la vida urbana y la consolidación de nuevas formas visuales (Sanz Salguero, 2016). Con la apertura comercial entre Oriente y Occidente, y la llegada de la fotografía y nuevas técnicas de impresión, este arte perdió popularidad. Sin embargo, su influencia perduró, sirviendo como inspiración para movimientos como el cubismo y el modernismo, lo que ha mantenido su relevancia a lo largo del tiempo.

En Colombia, el conocimiento sobre el Ukiyo-e es muy limitado, y aún más reducido es el número de personas que dominan su técnica. La falta de acceso a información, formación y materiales específicos dificulta su aprendizaje y práctica. Además, el interés por las artes plásticas en general representa una fracción muy pequeña de la población estudiantil: de más de 1'300.000 estudiantes universitarios en el país, apenas unos 6.000 cursan programas relacionados con artes, música, danza o teatro (El Tiempo, 2008). Esta realidad evidencia la necesidad de divulgar y adaptar la estética del Ukiyo-e a la ilustración contemporánea a través de un producto editorial que permita acercar este arte a ilustradores y personas interesadas en el tema.

Pregunta de investigación

¿De qué manera la reinterpretación contemporánea de los elementos visuales del arte japonés Ukiyo-e, a través de un manual ilustrado accesible, puede facilitar su comprensión, aprendizaje y aplicación dentro de la práctica del diseño y la ilustración en el contexto colombiano?

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.

Justificación

El Ukiyo-e es un estilo artístico japonés con una gran historia y belleza visual, que ha influenciado a muchos artistas en el mundo. Sin embargo, con la llegada de la fotografía y las nuevas formas de impresión, este arte perdió popularidad y hoy en día es poco conocido fuera de Japón. En Colombia, el acceso a información sobre el Ukiyo-e es muy limitado, y son aún menos las personas que saben cómo aplicarlo en la ilustración. Esto dificulta que artistas e ilustradores puedan explorar y experimentar con sus elementos visuales en sus propias creaciones. Sobre este punto, María Clara Espinel, reconocida por dictar charlas y talleres sobre el tema, comentó en entrevista que gran parte de su conocimiento lo adquirió en el extranjero, ya que en el país los pocos espacios donde se puede acceder a esta información se reducen a cursos en la Universidad de los Andes, los cuales no todos pueden costear por su valor elevado, o a la Embajada de Japón, que tampoco ofrece una gran visibilidad en torno a este arte.

Por esta razón, este trabajo busca rescatar y dar a conocer el Ukiyo-e adaptándolo a la ilustración contemporánea mediante un producto editorial. A través de este material, se espera facilitar el aprendizaje de sus características y técnicas, permitiendo que más personas se acerquen a este estilo y lo integren en sus propias ilustraciones. De esta manera, se amplían las posibilidades creativas y se promueve el interés por una

tradición artística que ha dejado huella en la historia del arte.

Esta investigación se conecta profundamente con la filosofía humanista de la Universidad Santo Tomás y con la visión del programa de Diseño Gráfico como agente de transformación social. Desde su esencia, el proyecto no busca solo rescatar una técnica artística tradicional, sino también traducirla a un lenguaje accesible, capaz de inspirar a nuevas generaciones de creadores a mirar el arte y el diseño como una forma de diálogo cultural y reflexión personal. Al crear un manual que acerca esta técnica a personas sin experiencia previa, se promueve un aprendizaje significativo: uno que no se limita a lo técnico, sino que despierta la sensibilidad, la observación y la valoración de lo cotidiano, principios profundamente coherentes con el pensamiento de la institución.

En este sentido, el manual se convierte en una herramienta de transformación: una puerta para que el arte deje de ser algo distante y elitista, y pase a ser una experiencia compartida que fomente la creatividad, la empatía y la comprensión intercultural. Desde el enfoque del diseño para la transformación social, este proyecto demuestra que el diseñador no solo comunica ideas, sino que también construye puentes entre culturas, genera conocimiento y contribuye a una sociedad más consciente y conectada con su entorno visual.

Diseño metodológico

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:

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.

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.

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.

A lo largo del desarrollo de la metodología, el proceso evidenció cómo el aprendizaje significativo fue evolucionando de manera gradual. En la primera fase, centrada en la investigación teórica, el enfoque se mantuvo principalmente en lo técnico y en el análisis histórico del Ukiyo-e. Aunque permitió construir una base sólida de conocimiento, aún no se lograba una conexión emocional ni una comprensión profunda del sentido detrás de la técnica. Fue en la segunda fase, al analizar y experimentar con los elementos gráficos: la línea, el color, la composición y el ritmo visual, donde empezó a gestarse una comprensión más sensible y reflexiva. Comprender cómo los artistas del período Edo usaban cada trazo y cada plano de color para expresar su visión del mundo permitió establecer un vínculo entre el conocimiento y la experiencia. Finalmente, en la tercera fase, con la creación del manual, el aprendizaje significativo se hizo tangible. Traducir todo lo aprendido en un lenguaje claro, accesible y aplicable para otros implicó no solo entender el contenido, sino interiorizarlo y reinterpretarlo. En ese punto, el aprendizaje dejó de ser solo académico para convertirse en una experiencia viva, capaz de conectar la tradición artística del Ukiyo-e con la práctica y la sensibilidad del diseño contemporáneo.

Sistematización de la experiencia

Esta investigación nace del interés por comprender y reinterpretar el arte japonés del Ukiyo-e desde la mirada del diseño gráfico contemporáneo colombiano. La experiencia que aquí se sistematiza parte del deseo de explorar cómo un lenguaje visual profundamente enraizado en la sensibilidad japonesa puede dialogar con nuevas formas de creación y aprendizaje. Como señala Martín Cristóbal (2021), el Ukiyo-e “no es una simple reproducción de la realidad, sino una reinterpretación estética de lo cotidiano”, una idea que inspiró la intención de este proyecto: traducir esa mirada poética en un manual accesible, capaz de guiar a cualquier persona, con o sin formación artística, en la experimentación con sus elementos visuales esenciales: la línea, el color, la composición y el ritmo visual.

La pertinencia de esta sistematización se relaciona directamente con la visión humanista de la Universidad Santo Tomás, que concibe el diseño como una herramienta para la transformación social. Desde esta perspectiva, el proceso investigativo se enfocó no solo en rescatar un patrimonio estético, sino en promover un aprendizaje significativo, donde el conocimiento se construye a partir de la experiencia. Tal como sugiere Pardo Ruge (2014), la influencia de las tradiciones orientales en el arte colombiano permite reconocer que el diálogo intercultural puede generar nuevas formas de sensibilidad y expresión, algo que se evidenció en la evolución del proceso investigativo.

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron tres momentos clave: primero, la exploración teórica e histórica del Ukiyo-e; luego, la experimentación práctica con sus recursos visuales; y finalmente, la creación del manual ilustrado, donde se consolidó el aprendizaje. En un principio, el trabajo se centró en lo técnico y descriptivo, sin lograr una conexión emocional con el tema. Sin embargo, al pasar a la práctica, al observar las líneas, colores y composiciones, se

generó una comprensión más profunda sobre cómo los artistas japoneses comunicaban emociones y percepciones del mundo. Como expone Sanz Salguero (2016), las tradiciones orientales siempre han ofrecido al arte occidental “una vía para mirar lo conocido desde otra sensibilidad”, lo cual se reflejó en el proceso de reinterpretación desarrollado en esta investigación.

En la fase de experimentación, el aprendizaje se transformó en una vivencia: cada trazo y cada ejercicio intuitivo permitieron vincular la teoría con la práctica, despertando la observación y la valoración estética. Este proceso culminó con la creación del manual ilustrado, donde el conocimiento adquirido se tradujo en una propuesta pedagógica que permite al lector aplicar los principios del Ukiyo-e desde su propia mirada creativa.

La validación del manual se llevó a cabo mediante una prueba con 30 usuarios de diferentes edades y disciplinas, quienes realizaron el ejercicio de la línea propuesto en el manual. Los resultados mostraron que, incluso sin conocimientos previos de dibujo, los participantes lograron comprender la esencia del trazo y conectarse con el valor expresivo del gesto. Este hallazgo demuestra que el aprendizaje significativo no reside solo en la técnica, sino en la capacidad de descubrir sentido a través de la práctica reflexiva.

En conjunto, la sistematización de esta experiencia confirma que el este estilo de ilustración trasciende su contexto histórico para convertirse en un medio de conexión cultural y educativa. Más que una técnica, es una forma de ver el mundo con atención y sensibilidad. Así, este proyecto no solo rescata un legado artístico, sino que lo reinterpreta como una herramienta para el aprendizaje creativo dentro del diseño gráfico contemporáneo, reafirmando que el conocimiento se vuelve verdaderamente transformador cuando logra despertar emoción, curiosidad y conciencia visual.

Cronograma

Fecha	Actividad	Participantes	Observaciones
20/08/2025	Presentacion prouesta trabajo de grado	Director de trabajo de grado y Paula Pelaez	Se presenta por primera vez el tema de investigacion y la propuesta de diseño.
24/09/2025	finalizacion parte teorica	Paula Pelaez	Se completa la primera fase de la metodología y se analizan los hallazgos
01/10/2025	Ejercicios propios para comprender mejor los elementos graficos del ukiyo-e	Paula Pelaez	De acuerdo con las conclusiones de la fase anterior se ponen en practica los descubrimientos
15/10/2025	definicion linea gráfica del producto	Paula Pelaez	Se crea la identidad grafica del producto editorial: se definen paleta de colores, fuentes tipográficas y línea grafica.
19/10/2025	primer prototipo del manual	Paula Pelaez	Se hace el storyboard y todo el contenido interno del manual
25/10/2025	pruebas para ejercicios del manual	Participantes y Paula Pelaez	Con los participantes, todos de diferentes edades, ocupaciones y sin ningún tipo de conocimiento previo acerca del tema se realiza la prueba con uno de los ejercicios planteados en el manual
05/11/2025	segundo prototipo del manual	Director de trabajo de grado y Paula Pelaez	Se maqueta el prototipo final del producto con su correspondiente identidad y es presentado al director de grado para observaciones y cambios
08/11/2025	Finalizacion del manual y el documento	Director de trabajo de grado y Paula Pelaez	Se presenta el documento final y el manual al director de grado para una ultima revisión antes de la entrega final

Figura 1. Esta tabla es el cronograma del semestre para la realización de la investigación.

Fuente: Elaboración propia. (2025)

Raíces del Ukiyo-e: comprender el pasado para reinterpretar el presente

Hablar del Ukiyo-e es como abrir una ventana a un Japón que empezaba a florecer en calma. Durante el período Edo (1603-1868), el país vivía una etapa de paz y prosperidad en la que la vida urbana empezó a cobrar protagonismo. En medio de ese ambiente nacieron las “imágenes del mundo flotante”, o Ukiyo-e, un arte que retrataba lo efímero y cotidiano: actores del teatro kabuki, cortesanas, paisajes o simples momentos de la vida común. Lo interesante es que, a diferencia de otras formas artísticas reservadas a las élites, estas estampas estaban pensadas para todos, lo que las convirtió en una expresión profundamente

popular y humana (Universidad de los Andes, 2019).

El proceso detrás del Ukiyo-e era casi una danza colectiva. El artista diseñaba la imagen, el tallador la transfería a los bloques de madera y el impresor aplicaba las tintas sobre el papel washi, un material hecho a mano que otorgaba calidez y textura únicas (Proyectoidis, s.f.). La línea, siempre firme pero flexible, y el uso de colores planos eran parte esencial de su identidad visual. Como señala Canyissà (2005), esta manera de sintetizar la forma y el movimiento hacía del

grabado japonés algo más que una técnica: era una manera de mirar el mundo, una forma de narrar sin palabras.

Con el paso del tiempo, el Ukiyo-e evolucionó y se volvió más colorido gracias a la introducción de pigmentos naturales y tintas importadas. Fue entonces cuando artistas como Hokusai o Hiroshige elevaron el género a un nivel extraordinario. Obras como *La gran ola de Kanagawa* no solo capturaron la fuerza de la naturaleza, sino también el espíritu de una época que comenzaba a observarse a sí misma con otros ojos (Aragón Japón, 2021). Estas imágenes, tan sencillas y a la vez tan potentes, lograron trascender fronteras y convertirse en símbolos universales del arte japonés.

Sin embargo, el siglo XIX trajo consigo grandes transformaciones. La llegada de la fotografía y las nuevas técnicas de impresión hicieron que el Ukiyo-e perdiera presencia en la vida cotidiana japonesa. Aun así, su influencia se extendió más allá del mar. Artistas europeos como Van Gogh, Monet o Toulouse-Lautrec quedaron fascinados con esas composiciones asimétricas, los colores planos y las perspectivas inesperadas. Como recoge Martín Cristóbal (2021), esta corriente de admiración, conocida como Japonismo, transformó por completo la manera en que Occidente entendía la imagen, influyendo directamente en movimientos como el impresionismo, el modernismo e incluso el cubismo.

Hoy, más de tres siglos después, el Ukiyo-e sigue vivo en el trazo de muchos artistas contemporáneos. Su equilibrio entre sencillez y detalle, su uso del color y su respeto por la línea continúan siendo lecciones fundamentales para quienes trabajan la ilustración. Entender su técnica no es solo un ejercicio histórico, sino una invitación a mirar desde otro lugar: con más calma, con más intención. Esa mirada, tan presente en la ilustración actual, conecta pasado y presente, demostrando que el arte del Ukiyo-e sigue flotando, como su nombre lo sugiere, en

medio del tiempo.

Y justamente desde ahí parte esta investigación: comprender sus raíces y su evolución no solo permite apreciar su belleza, sino también encontrar en él una fuente de aprendizaje para la ilustración contemporánea. Analizar su presencia en la práctica actual y sus reinterpretaciones modernas es el primer paso para construir un puente entre la tradición y las nuevas formas gráficas, base fundamental del libro *Ukizu: Trazo Abierto*, que busca enseñar, adaptar y mantener viva la esencia del Ukiyo-e en un lenguaje visual actual.

El Ukiyo-e como inspiración: estrategias para integrarlo en la ilustración actual

El Ukiyo-e, más allá de ser una técnica de grabado, es un lenguaje visual que supo capturar la esencia de una época. En él, cada línea tiene intención, y cada color habla de una emoción o de un fragmento de vida. Al observar estas obras, uno nota cómo la simplicidad aparente esconde un dominio profundo del trazo, la composición y el ritmo visual. Los artistas del período Edo usaban estos recursos no solo para retratar paisajes o figuras, sino para contar historias llenas de movimiento y sensibilidad. Tal como menciona Claudia Martín Cristóbal (2021), “el Ukiyo-e no es una simple reproducción de la realidad, sino una reinterpretación estética de lo cotidiano”, lo que lo convierte en una fuente de inspiración invaluable para la ilustración actual.

En la práctica contemporánea, muchos ilustradores han retomado los principios del Ukiyo-e sin necesariamente copiar su estilo literal. Se apropian de su estructura compositiva, esas diagonales suaves, los fondos planos, los espacios negativos, y los reinterpretan en contextos modernos. Esto puede verse, por ejemplo, en el uso del color limitado, la línea expresiva o las perspectivas poco convencionales, que buscan transmitir una atmósfera más emocional que realista. El catálogo “Ukiyo-e: El arte del grabado

japonés” de la Universidad de los Andes (s.f.) explica que esta economía visual era esencial: el artista debía sugerir más de lo que mostraba, una lección que sigue siendo clave en la ilustración digital o editorial de hoy.

Otro elemento que se puede trasladar fácilmente a la ilustración contemporánea es el uso del color simbólico. En el Ukiyo-e, los pigmentos naturales se elegían no solo por su belleza, sino por su significado cultural: el rojo para la vitalidad, el azul añil para la serenidad, el negro para la elegancia y el misterio (Aragón Japón, 2022). Adaptar estos códigos cromáticos a proyectos actuales permite construir narrativas visuales más coherentes y profundas. Por ejemplo, un ilustrador contemporáneo podría aplicar una paleta inspirada en los tonos tradicionales japoneses para evocar serenidad o equilibrio sin depender de una iconografía explícitamente oriental.

Desde el punto de vista técnico, las estrategias de adaptación del Ukiyo-e pasan también por reinterpretar su proceso artesanal. Aunque hoy el grabado en madera no sea el medio más común, su lógica de capas, registro y secuencia sigue siendo útil para comprender cómo se construye una imagen compleja. En términos digitales, esto se traduce en el uso de capas en programas como Photoshop o Procreate, donde cada plano cumple una función específica: fondo, figura, textura, igual que en las planchas tradicionales, en términos análogos, se puede pensar como una secuencia de pasos para lograr el producto final, pero usando materiales más accesibles. El proyecto *Proyectoidis* (2020) destaca precisamente cómo esta estructura por capas influyó la manera en que se entiende la composición moderna, tanto en el arte como en el diseño gráfico.

En este análisis visual, resulta clave observar ciertos indicadores gráficos que definen el lenguaje del Ukiyo-e: la organización asimétrica del espacio, la manera en que las líneas conducen la mirada del espectador, el contraste entre planos de color y áreas

vacías, el ritmo visual que se genera entre figura y fondo, y la relación entre forma y narración. Estudiar estas variables permite comprender cómo los artistas japoneses lograban equilibrio sin depender de la simetría, o cómo el vacío, tan presente en sus composiciones, se convierte en parte activa del mensaje visual (Canyissà, 2005).

A partir de este estudio, se desarrollan ejercicios prácticos de ilustración que buscan trasladar esos elementos a un contexto contemporáneo. En ellos se experimenta con la simplificación de las formas, la paleta restringida y la expresividad de la línea, adaptándolas a medios análogos o técnicas mixtas. Este proceso no pretende replicar el Ukiyo-e original, sino reinterpretar sus principios visuales y filosóficos para generar propuestas actuales que mantengan su espíritu contemplativo y su conexión con lo cotidiano.

Hay algo que trasciende la técnica y que sigue siendo profundamente actual: la mirada poética del Ukiyo-e. En él, lo efímero como una flor, una ola o una mirada se convierte en símbolo de lo eterno. Esa sensibilidad hacia lo pasajero conecta con la búsqueda emocional que muchos ilustradores contemporáneos persiguen hoy. La exposición virtual de Aragón Japón (2022) subraya que esta visión estética, basada en la observación y la contemplación, ofrece una alternativa al ritmo acelerado de la producción visual moderna. Adaptar el Ukiyo-e, entonces, no se trata solo de imitar su forma, sino de recuperar su espíritu: observar el mundo con atención, interpretar la belleza de lo cotidiano y dejar que el trazo cuente más de lo que las palabras pueden decir.

Referentes contemporáneos del Ukiyo-e en la ilustración actual

El legado del Ukiyo e no se queda en el Japón del pasado: sigue vivo y vibrando en la ilustración contemporánea, a través de artistas que reinterpretan sus principios visuales con creatividad y sensibilidad. Por ejemplo, la ilustradora Yuko Shimizu mezcla

su herencia japonesa con una práctica global y contemporánea, adoptando el trazo seguro, el fondo plano, los colores contrastados y la composición dinámica propias del Ukiyo-e. Su trabajo ha sido descrito como inspirado en ese estilo (Shimizu, 2018) y es un claro ejemplo de cómo más que copiar, adapta el espíritu de esas “imágenes del mundo que flotan” a narrativas actuales.

Por otro lado, el pintor japonés contemporáneo Akira Yamaguchi incorpora explícitamente elementos del Ukiyo-e y del yamato-e en su obra, mezclando tradición japonesa y técnicas occidentales (Highlighting Japan, 2016). En sus composiciones detalladas se percibe el ritmo visual del grabado en madera y la estructura de planos y espacios que recuerdan la lógica de los maestros del Ukiyo-e.

También se encuentra la artista Iona Rozeal Brown, quien en su serie *a3 Blackface* fusiona la estética del Ukiyo-e con la cultura hip-hop, utilizando líneas definidas, planos de color y composiciones que evocan los grabados tradicionales japoneses (ArtsATL, 2013). Su trabajo demuestra cómo los recursos del Ukiyo-e pueden trasladarse al contexto contemporáneo cargado de identidad cultural. Estos tres casos muestran estrategias visuales concretas que se pueden tomar como referentes didácticos:

- Línea expresiva y contorno firme, para reducir el trazo a lo esencial sin perder movimiento.
- Paleta de colores plana y simbólica, que permite construir atmósferas sin depender de degradados complejos.
- Composición asimétrica, uso del espacio negativo y jerarquía visual, que generan dinamismo y claridad narrativa.
- Interpretación más que imitación: adaptar los elementos tradicionales al contexto, técnica o medio contemporáneo.

La influencia del Ukiyo-e en el diseño gráfico y editorial contemporáneo

El Ukiyo-e no solo marcó un antes y un después en la historia del arte japonés, también dejó una huella profunda en el diseño gráfico y editorial moderno. Sus grabados, además de ser obras estéticas, funcionaban como productos reproducibles que circulaban entre el público común, anticipando muchos de los principios que más tarde serían fundamentales para la comunicación visual: equilibrio compositivo, jerarquía, uso simbólico del color y una intención clara de narrar a través de la imagen (Proyectoidis, s.f.).

Durante el siglo XIX, cuando el Ukiyo-e comenzó a llegar a Europa, su estética transformó la manera en que los artistas entendían la imagen impresa. Creadores como Henri de Toulouse-Lautrec y Alphonse Mucha reinterpretaron las líneas definidas, los planos de color y las composiciones asimétricas propias del grabado japonés en carteles y portadas editoriales. Según Martín Cristóbal (2021), esta fusión entre Oriente y Occidente dio origen a un nuevo lenguaje visual que influiría directamente en los inicios del diseño gráfico moderno.

En el ámbito editorial, el Ukiyo-e aportó una sensibilidad especial hacia el espacio. Las composiciones asimétricas y el uso del vacío, tan característico del arte japonés, inspiraron nuevas formas de diagramar páginas, portadas y publicaciones. Como destaca el catálogo “Ukiyo-e: El arte del grabado japonés” de la Universidad de los Andes (s.f.), esta relación entre figura y fondo, entre forma y silencio, redefinió el equilibrio visual y dio lugar a una estética más contemplativa y armónica.

En la actualidad, su influencia sigue presente en el diseño editorial contemporáneo. Muchas editoriales, como Taschen o Thames & Hudson, han retomado los principios del Ukiyo-e para crear libros que transmiten serenidad, equilibrio y simplicidad visual. En Japón y otros lugares, el auge del diseño

minimalista y de la diagramación limpia se entiende también como una continuidad de aquella filosofía visual que buscaba decir mucho con poco.

Así, el Ukiyo-e no solo sobrevive como una referencia histórica, sino como una fuente de inspiración viva que enseña a mirar la imagen impresa con otros ojos. Su legado continúa modelando la forma en que pensamos el diseño, la narrativa visual y la edición contemporánea, conectando el arte tradicional con la comunicación moderna.

La enseñanza del dibujo y la transmisión del conocimiento visual

Hablar de los manuales de dibujo es hablar de la manera en que aprendemos a mirar. Detrás de cada trazo o ejercicio hay una forma de pensar la imagen, de construir una pedagogía visual. En la actualidad, existen diversas editoriales que han hecho de esta enseñanza un campo creativo en sí mismo. Sellos como Taschen, Chronicle Books, Laurence King o GGili (ahora parte de Phaidon) han publicado manuales que no solo explican técnicas, sino que también promueven una comprensión más libre y sensible del proceso de dibujar. En ellos, el dibujo no se presenta como una habilidad mecánica, sino como una práctica de observación, experimentación y expresión personal (Gestalten, 2020; GGili, 2018).

Un rasgo común en estos manuales es su estructura visualmente atractiva. La composición, la tipografía y la secuencia de las imágenes están pensadas para acompañar al lector paso a paso, manteniendo la atención a través de ejemplos, esquemas y ejercicios guiados. En muchos casos, las ilustraciones del propio libro funcionan como modelo y estímulo creativo. Por ejemplo, *Drawing on the Right Side of the Brain* de Betty Edwards (2012) no solo enseña a dibujar, sino a cambiar la forma en que percibimos el mundo; mientras que *The Natural Way to Draw* de Kimon Nicolaïdes (1990) se enfoca en la experiencia sensorial del trazo, invitando al estudiante a “sentir” la forma antes de reproducirla.

También hay editoriales contemporáneas que han innovado en la enseñanza del dibujo a través del diseño. Gestalten, por ejemplo, incorpora el diseño editorial como parte del proceso didáctico: sus publicaciones integran diagramas, infografías y textos breves, haciendo que el aprendizaje se sienta intuitivo, casi como un recorrido visual (Gestalten, 2020). Por su parte, Editorial Gustavo Gili ha apostado por libros que equilibran la teoría con la práctica, proponiendo ejercicios visuales claros, una estructura modular y un lenguaje accesible, lo que facilita que el lector avance de lo básico a lo complejo sin perder motivación (GGili, 2018).

A nivel pedagógico, estos manuales comparten una idea esencial: enseñar dibujo es enseñar a observar. No se trata solo de copiar lo que se ve, sino de entender cómo se construye una imagen, sus líneas, proporciones, pesos visuales y relaciones espaciales. Esta mirada coincide profundamente con la filosofía del Ukiyo-e, donde cada trazo nace de una observación atenta y una economía de medios. En este sentido, el análisis de estas editoriales ofrece pistas valiosas para el desarrollo del producto editorial propuesto en esta investigación.

El manual planteado podría inspirarse en estas estrategias editoriales para acercar el Ukiyo-e a nuevos públicos, especialmente a ilustradores y aprendices interesados en la imagen japonesa desde una perspectiva contemporánea. La estructura del libro podría combinar la claridad didáctica de los manuales modernos con la sensibilidad estética del Ukiyo-e: diagramas sencillos, procesos paso a paso, ejemplos visuales y espacios de práctica personal. Además, se podrían incorporar breves textos de contexto histórico o simbólico que acompañen cada ejercicio, conectando técnica y significado.

De este modo, el libro no sería únicamente una guía técnica, sino una experiencia visual y cultural: una invitación a aprender del Ukiyo-e no solo cómo dibujar, sino cómo mirar. Al integrar los enfoques pedagógicos

de editoriales reconocidas con la riqueza estética japonesa, el producto final podría convertirse en una herramienta innovadora para la enseñanza del dibujo desde una perspectiva intercultural y contemporánea.

Desarrollo de la propuesta

La creación del manual fue un proceso que combinó investigación, exploración visual y experimentación práctica. Todo comenzó con la elaboración de un storyboard, que permitió estructurar las secciones y definir la narrativa visual del manual: desde la introducción histórica del Ukiyo-e hasta los ejercicios prácticos. Este primer paso ayudó a visualizar cómo se integrarían los contenidos teóricos con las actividades, manteniendo un tono cercano y claro para todo tipo de lectores.

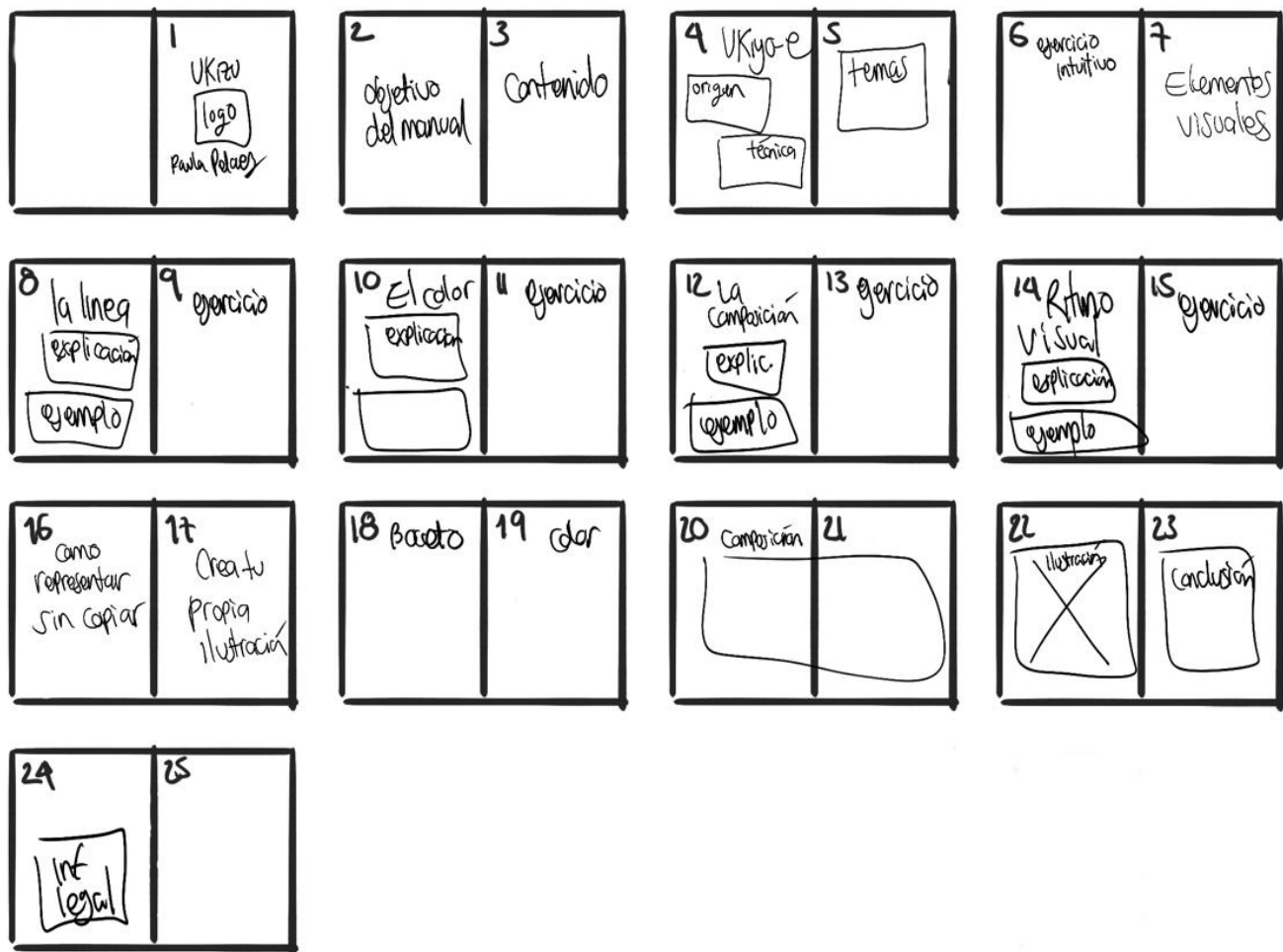

Figura 2. Storyboard del manual Ukizu - Trazo abierto.
Fuente: Elaboración propia (2025)

Luego se desarrolló la parte visual, inspirada en los elementos gráficos del Ukiyo-e, adaptándolos a un lenguaje contemporáneo. Se trabajaron paletas de color cálidas, texturas que evocan la madera y trazos orgánicos que remiten a la técnica tradicional, pero aplicados con un estilo moderno. Paralelamente, se definió la identidad tipográfica, mezclando fuentes que evocan la estética oriental con tipografías limpias y actuales, buscando un equilibrio entre lo artesanal y lo contemporáneo.

Figura 3. Bocetos de ilustraciones aplicando identidad grafica del ukiyo-e para el manual.
Fuente: Elaboracion propia (2025)

Finalmente, se integraron los ejercicios prácticos y sus textos explicativos, junto con pruebas con diferentes usuarios para validar su comprensión e impacto. Todo este proceso dio como resultado un manual que no solo enseña sobre el Ukiyo-e y sus principios visuales, sino que invita a redescubrir el acto de dibujar como un espacio de conexión, exploración y creación personal. (Para ver el producto final dirigirse al Anexo 1.)

La construcción del manual se basó en decisiones de diseño que dialogan directamente con los hallazgos de la investigación, especialmente con la necesidad de hacer del Ukiyo-e un lenguaje accesible y cercano para lectores sin experiencia previa. Por eso, la diagramación se resolvió en una caja pequeña de manuscrito de cinco columnas, que permite respirar los contenidos, enfatizar el vacío como recurso visual y mantener una lectura amable. La elección tipográfica combinó Sawarabi Mincho para los títulos, evocando la elegancia del trazo japonés, y una tipografía sans serif limpia para los textos corridos. A nivel cromático y gráfico, se adoptaron paletas limitadas y composiciones equilibradas siguiendo los mismos principios del Ukiyo-e, lo que permitió integrar tradición y contemporaneidad sin caer en la imitación. El uso constante de líneas expresivas, espacios vacíos y ritmo visual en la estructura de cada página responde tanto a la intención estética como a la función didáctica: guiar al lector paso a paso hacia una comprensión intuitiva de la técnica. Así, cada decisión de diseño, desde la retícula hasta la narrativa visual, se convirtió en una herramienta para traducir la esencia del Ukiyo-e en un formato actual, claro y disfrutable.

Prueba del manual

Para la prueba del manual se utilizó el ejercicio de la línea, propuesto en su contenido, como punto de partida para explorar la relación entre la intuición y la expresión gráfica. Los participantes, de distintas edades y profesiones, y sin experiencia previa en el dibujo, desarrollaron el ejercicio de formas muy diversas, lo que permitió analizar si las instrucciones eran claras y facilitaban la comprensión del objetivo. Algunos optaron por composiciones más estructuradas y geométricas, mientras que otros exploraron trazos libres y expresivos, mostrando una conexión genuina con la idea de “dibujar sin miedo”. En las producciones se observó que, aunque todos partieron del mismo estímulo, cada resultado reflejó una interpretación distinta del ritmo y la composición, en sintonía con el principio del Ukiyo-e: capturar lo esencial más que lo perfecto. Esta prueba evidenció que el manual cumple su propósito de guiar el aprendizaje de manera intuitiva, fomentando la experimentación y la curiosidad, sin la presión de alcanzar un resultado técnico, sino priorizando el disfrute del proceso creativo.

A partir de esta experiencia, se realizó una validación exploratoria que reforzó estas primeras impresiones. El grupo de participantes: amplio y variado, sin un perfil específico, permitió observar cómo personas con conocimientos y sensibilidades distintas se acercaban al manual sin dificultad. Más que evaluar destrezas, el interés estuvo en ver si el contenido lograba ser claro, amable y accesible. La respuesta general mostró que los lectores podían comprender las indicaciones, seguir el ejercicio sin sentirse perdidos y conectar con la propuesta creativa desde su propio lenguaje visual. Este proceso confirmó que el manual tiene la capacidad de acompañar a públicos diversos y motivar la relación con el Ukiyo-e desde la exploración personal, abriendo un camino de aprendizaje sencillo y cercano para cualquier lector.

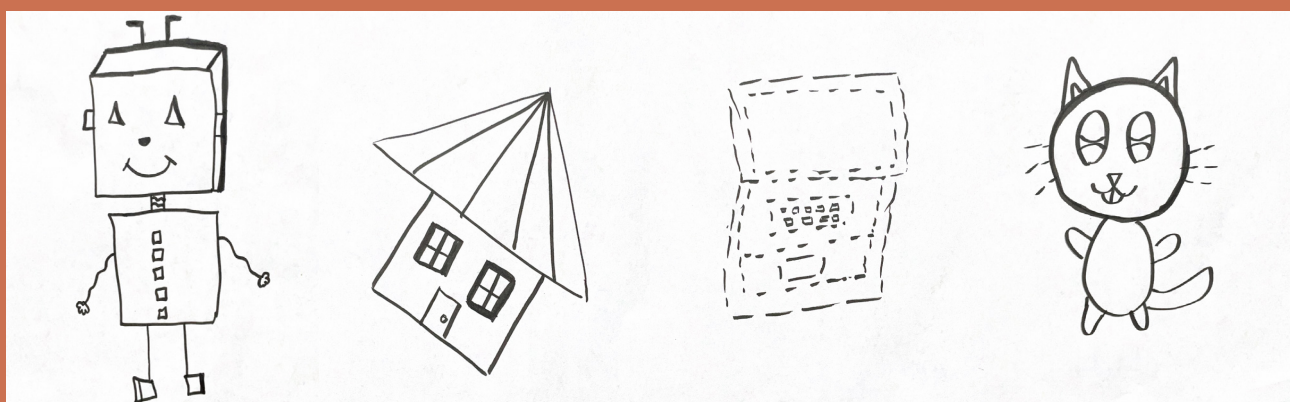

Figura 4. Imágenes tomadas de algunas de las pruebas tomadas a personas de diferentes edades y ocupaciones.
Fuente: Pruebas de usuario (2025)

Conclusiones

Este proyecto permitió reconocer que el Ukiyo-e, más allá de su belleza estética, es un lenguaje visual que invita a observar el mundo con atención y sensibilidad. A lo largo del proceso, se comprendió que reinterpretar esta técnica desde el diseño gráfico no implica copiarla, sino aprender de su forma de pensar la imagen: su equilibrio entre lo simple y lo complejo, entre lo emocional y lo racional. El desarrollo del manual no solo sirvió como una herramienta para acercar este arte a nuevas audiencias, sino también como un espacio de exploración creativa en el que la línea, el color y la composición se convirtieron en medios de expresión personal.

El proceso de investigación evidenció un aprendizaje significativo al integrar teoría, práctica y reflexión. La comprensión del Ukiyo-e no se limitó a un ejercicio técnico, sino que despertó una sensibilidad hacia el valor simbólico de la imagen y su poder para comunicar emociones universales. A través de la creación del manual, se comprobó que el conocimiento puede transmitirse de forma accesible y transformadora, invitando a mirar el arte como un puente entre culturas y épocas.

En esta experiencia, el diseño se reafirmó como una herramienta de conexión y transformación social. El manual, más que un producto final, se convierte en un punto de partida para futuras exploraciones visuales y educativas que sigan promoviendo el aprendizaje a través de la práctica creativa. Así, este trabajo deja abierta la posibilidad de seguir ampliando su alcance, ya sea mediante nuevas ediciones, talleres o recursos digitales, que continúen acercando la sensibilidad del Ukiyo-e a quienes deseen descubrir en el trazo una forma de mirar y entender el mundo.

Bibliografía

1. Aragón Japón. (2021). Exposición virtual de Ukiyo-e. <https://aragonjapon.com/exposicion-virtual-de-ukiyo-e/>
2. ArtsATL. (2013). Review: Iona Rozeal Brown's "mythological mash-ups". <https://www.artsatl.org/review-iona-rozeal-browns-mythological-mash-ups-at-saltworks-a-bit-on-kehinde-wiley-too/>
3. Canyissà, J. (2005). El maestro de la historieta. Norma Editorial.
4. Chronicle Books. (2017). 20 ways to draw a tree and 44 other nifty things from nature. Chronicle Books.
5. Edwards, B. (2012). Drawing on the right side of the brain (4th ed.). Penguin Putnam.
6. 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>
7. Gestalten. (2020). Visual feast: Contemporary food photography and styling. Gestalten Verlag.
8. GGili. (2018). Manuales de dibujo y creación visual. Editorial Gustavo Gili.
9. 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.
10. Highlighting Japan. (2016, abril). Fusions of past and future: Akira Yamaguchi. Oficina de Información y Relaciones Públicas del Gobierno de Japón.
11. Laurence King Publishing. (2020). How to draw anything. Laurence King.
12. Li, S. (2018). Aplicación del arte de la pintura paisajística china en ilustración contemporánea (Trabajo de grado). Universidad de Arte de Pekín.

13. Martín Cristóbal, C. (2021). El arte del Ukiyo-e: Una ventana al mundo flotante (Trabajo de grado). Universidad de Valladolid. <http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/49057/TFG-N.%201691.pdf>
14. 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.
15. Nicolaïdes, K. (1990). The natural way to draw: A working plan for art study. Houghton Mifflin Harcourt.
16. Nina, M. C. (2019). Ilustración e identidad. Pontificia Universidad Católica del Perú.
17. Pardo Ruge, Ó. F. (2014). Gonzalo Ariza y la pintura japonesa (Trabajo de grado). Universidad Jorge Tadeo Lozano.
18. Proyectoidis. (s.f.). Ukiyo-e: El arte del grabado japonés. <https://proyectoidis.org/ukiyo-e/>
19. Sanz Salguero, J. C. (2016). La seducción de Oriente: De la Chinoiserie al Japonismo. Alianza Editorial.
20. Shimizu, Y. (2018, octubre 8). KNOTORYUS talks to Yuko Shimizu - Interview. <https://www.knotoryus.com/articles/2018/10/8/knotoryus-talks-to-illustrator-yuko-shimizu>
21. Taschen. (2019). Illustration now! Vol. 5. Taschen GmbH.
22. 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.
23. Universidad de los Andes. (2019). Catálogo: Ukiyo-e, el arte del grabado japonés [Archivo digital]. <https://archive.org/details/catalogo-ukiyo-el-arte-del-grabado-japones.-universidad-de-los-andes.-colombia./page/n131/mode/2up>

