

procesos
processes

MOKUHANGA

EL RENACIMIENTO DE
LA TÉCNICA XILOGRÁFICA
JAPONESA

THE RENAISSANCE
OF A JAPANESE WOODBLOCK
TECHNIQUE

{ April Vollmer }

Michael Schneider, Klopzeichen (2011)
Indian ink on Japanese washi, 25.5 x 12 inches.
Edition of 1.
Printed by the artist, published by the artist.

Mokuhanga es la palabra japonesa que se utiliza comúnmente para describir la técnica de xilografía japonesa. *Moku* significa madera y *hanga* puede traducirse como impresión. La técnica se desarrolló en el Japón del periodo Edo, basándose en precedentes de origen chino y coreano con el fin de imprimir grabado *ukiyo-e* para un público popular. Estos grabados tan elaborados se realizaban en grupo, bajo la dirección de un editor, con un grupo reducido de especialistas que incluía al artista, al tallador y al grabador. Sin embargo, *mokuhanga* es una técnica sorprendentemente flexible que los artistas creativos en Japón adaptaron para su uso personal durante la primera mitad del siglo XX. Hoy en día los artistas de todo el mundo están descubriendo las posibilidades que ofrece y las están utilizando de manera mucho más innovadora, combinándola con otras técnicas, convirtiéndola en libros de artista, e incorporando muchos de sus rasgos únicos en instalaciones y *performances*.

Diferencias Técnicas

Existen tres diferencias técnicas bien marcadas entre el *mokuhanga* y la xilografía occidental.

El *mokuhanga* se imprime con acuarelas, gouache y tinta china, sin disolventes tóxicos.

La impresión se realiza con un disco portátil baren. El disco está compuesto por una bobina enrollada fabricada por tiras de vaina de bambú, atadas por la parte trasera para formar un asa.

Otra característica especial del *mokuhanga* es el preciso sistema de guías kento, tallado directamente sobre el bloque de madera. Se aplica el color al bloque con pinceles rígidos; el papel se coloca en los surcos de la guía kento, se dejan caer sobre el bloque humedecido y luego se frota por la parte trasera con el disco baren para transferir el color del bloque al papel.

Una cuarta característica que se podría tener en cuenta es el papel especial hecho a mano llamado *washi*. Las fibras se procesan cuidadosamente para que puedan conservar su resistencia cuando estén húmedas, como requiere la pintura con acuarelas. El *washi* se fabrica con fibras de kozo, mitsumata o gampi; el kozo es el que registra mejor el color en la técnica de xilografía.

La Interconexión de tradiciones artísticas

Existía una fuerte interdependencia entre el editor, el artista, y los grabadores y talladores que trabajaban juntos

Mokuhanga is the Japanese word most often used to describe the technique of Japanese woodblock. *Moku* means wood and *hanga* can be translated as printmaking. The technique was developed in Edo period Japan from Chinese and Korean precedents to print the classic *ukiyo-e* prints for a popular audience. These refined prints were made collaboratively under the direction of a publisher by a closely knit group of specialists that included the artist, carver and printer. However, *mokuhanga* is a surprisingly flexible technique that creative artists in Japan adapted for personal use by individual artists during the first half of the 20th century. Today contemporary artists from around the world are discovering its possibilities and using it in new ways. They combine it with other techniques, make it into artist's books, and use it in installations and performances, incorporating many of the unique characteristics of the historical technique.

Technical Differences

There are three distinct technical differences between *mokuhanga* and western woodblock.

First, *mokuhanga* is printed with watercolor, gouache and sumi ink, without toxic solvents.

Second, printing is done with a hand-held baren printing disk.

The disk is composed of a twisted coil made from strips of bamboo sheath held in a cupped disk made from layers of *washi*. Both pieces are held together with a bamboo sheath, tied at the back to make a handle. The third special characteristic of *mokuhanga* is the accurate kento registration system, cut directly into the block. Color is applied to the block with stiff brushes; paper is registered into the kento marks, dropped on the moist block, and then rubbed on the back with the baren to transfer the color up from block into paper.

A fourth characteristic might be considered the special handmade paper, called *washi*. The fibers are carefully processed to preserve their strength when damp, as required when printing with watercolor. *Washi* is made from kozo, mitsumata or gampi fibers; kozo takes color best for woodblock printing.

Interconnection of Craft Traditions

There was strong interdependence between the publisher, the artist, and the printers and carvers who

en la creación de los grabados xilográficos, en talleres separados, pero que dependían de las destrezas de unos y otros para la finalización de cada proyecto. Existían fuertes conexiones entre tradiciones artísticas relacionadas y cada persona dependía de la disponibilidad del material del resto de especialistas de otros talleres. Así sucedía con los artistas xilográficos que estaban supeditados de la disponibilidad de bloques de madera curados, cuidadosamente desbastados a mano; herramientas especializadas y forjadas a mano; y lo más importante para el producto final, fibra de kozo fabricada a mano debidamente medida para la impresión con acuarelas.

Esta red interconectada de tradiciones artísticas hizo de Japón durante el periodo Edo un marco único para el desarrollo de este método para la realización de los sofisticados grabados ukiyo-e. Hoy en día Japón se encuentra con que está perdiendo muchos de sus artesanos, ya que no es una manera rentable de ganarse la vida. Los especialistas que quedan son en muchas ocasiones considerados tesoros nacionales, aunque su número haya disminuido y pocos jóvenes sigan sus pasos.

Ukiyo-e: Imágenes del Mundo Flotantes

Ukiyo-ese se traduce como “imagen del mundo flotante”. Fue un estilo más que una técnica, que incluía la pintura, serigrafías pintadas y distintos objetos, así como grabados y libros ilustrados. El mundo flotante hace referencia a la idea budista la vida terrenal es efímera, a diferencia del mundo permanente, de la transcendencia religiosa.

Diseñados para ser disfrutados por la nueva clase comercial antes que la antigua élite, los grabados ukiyo-e fueron una expresión de la expansión de la vida urbana de las ciudades, en especial Tokio, pero con centros en Kyoto y Osaka. Los editores utilizaban esta técnica para crear imágenes asequibles que estaban relacionadas a las vidas de la gente común. Estos grabados populares ilustraban la vida y placeres del día, incluyendo bellas mujeres, escenas de alcoba, festivales, viajes, teatro Kabuki, lucha sumo y shunga erótico. Los artistas ukiyo-e eran inconformistas y sus obras fueron consideradas de alguna manera peligrosas para el orden establecido y fueron controladas por la censura.

La xilografía de una sola hoja es la forma más conocida de ukiyo-e fuera de Japón ya que se distribuían cómodamente y eran enviadas por todo el mundo influyendo a artistas en Europa y América. La influencia de sus cualidades formales

worked together on the creation of woodblock prints. They worked in separate workshops, but relied on one another's skill for the completion of each print project. There were also strong connections between related craft traditions. Each person depended on the availability of material from other specialists in other workshops. Woodblock producers depended on the availability of well seasoned, carefully hand-planed wood blocks; hand forged, specialized cutting tools; and most significant in the finished product, fine handmade kozo fiber paper properly sized for printing with watercolor.

This interconnected network of craft traditions made Edo-period Japan a unique setting for the development of this method of making the sophisticated ukiyo-e prints. Today Japan is losing many of its craftspeople because it is a difficult way to make a living. Remaining specialists are sometimes respected as national treasures, but their numbers have declined, and few young people follow them.

Ukiyo-e: Floating World Prints

Ukiyo-e translates as “images of the floating world.” It was a style rather than a technique, and included paintings, painted screens and objects, as well as prints and illustrated books. The floating world refers to the Buddhist idea that the world of everyday life is ephemeral, in contrast to the permanent world of religious transcendence.

Designed to be enjoyed by the new merchant class rather than the old elite, ukiyo-e prints were an expression of the expanding urban life of cities, particularly Tokyo, but with centers also in Kyoto, and Osaka. Publishers used this technique to create inexpensive images that were relevant to the lives of ordinary people. These popular prints illustrated the life and pleasures of the day, including beautiful women, the pleasure quarters, festivals, travel, Kabuki theater, sumo wrestling, and erotic shunga. The ukiyo-e artists were nonconformists whose work was considered somewhat dangerous to the established order and was controlled through censorship.

Single sheet woodblock prints are the most well known form of ukiyo-e outside Japan because were easily circulated. They were shipped around the world, and influenced artists in Europe and America. The influence of their formal qualities can be seen in the paintings of Van

April Vollmer, *Migrating Gyre* (2008), mokuhanga woodblock, 26 x 26 inches.
Edition variée of 6. Printed by the artist, published by the artist.

se pueden ver en la pinturas de Van Gogh y Monet. Ellos cambiaron el arte occidental, inspirando el “Japonismo” y el Art Nouveau con sus fuertes cualidades gráficas y patrones decorativos lisos.

***Shin Hanga*: Nuevos Grabados**

Fuera de Japón, los grabados retrospectivos del movimiento shin hanga fueron populares como recuerdos de Japón. Las ilustraciones a menudo incluyen escenas nostálgicas del antiguo Japón. Hashiguchi Goyo, Kawase Hasui y Hiroshi Yoshida crearon grabados que se definían como shin hanga. Dichos artistas a menudo eran maestros grabadores de por sí, pero el movimiento por lo general acentuaba el sistema antiguo de grabado de hanmoto. Shozaburo Watanabe fue un editor que promocionó el shin hanga y exportó una gran cantidad de grabados a los EEUU y Europa. Los grabados eran reproducciones de imágenes creadas con acuarelas por artistas; y los bloques de madera se cortaban y grababan por profesionales. Los grabados shin hanga incluían versiones actualizadas de mujeres bellas y grabados de viajes. Los grabados descriptivos de los viajes se extendieron desde las 53 estaciones de Hiroshige de la carretera de Tokaido (entre Tokio y Kyoto) a los viajes por todo el mundo de Hiroshi Yoshida. Yoshida, junto a su hijo Toshi, establecieron su propio estudio de grabación en 1925 con el fin de mantener el control sobre su obra. La familia de artistas Yoshida creció con el tiempo hasta incluir artistas de muy distintos estilos individuales, sin poder ser categorizados fácilmente.

Gogh and Monet. They changed western art, inspiring Japonisme and Art Nouveau styles with their strong graphic qualities and flat, decorative patterns.

***Shin Hanga*: New Prints**

Outside Japan, the retrospective prints of the shin hanga movement were popular as mementos of Japan. The imagery frequently includes nostalgic scenes of old Japan. Hashiguchi Goyo, Kawase Hasui and Hiroshi Yoshida produced prints described as shin hanga. These artists were often fine printers themselves, but the movement as a whole emphasized the old hanmoto system of printing. Shozaburo Watanabe was one publisher who promoted shin hanga and exported many prints to the US and Europe. Prints were reproductions of images created as watercolors by the artists; the woodblocks were cut and printed by professionals. Shin hanga prints included updated versions of beautiful women and many travel prints. Descriptive travel prints expanded from Hiroshige's 53 stations of the Tokaido road (between Tokyo and Kyoto) to the world-wide travels of Hiroshi Yoshida. Yoshida, along with his son Toshi, established his own printing studio in 1925 in order to maintain control of his work. The Yoshida family of artists grew over time to include artists of many individual styles, not easily categorized.

April Vollmer, *Spring Circle* (2008), mokuhanga woodblock, 26 x 26 inches. Edition of 10. Printed by the artist, published by the artist.

Katie Baldwin, *Throwing Our Things in the River Below* (2010),
mokuhanga and letterpress,
14 x 11 inches.
Printed by the artist,
published by the artist.

Katie Baldwin, *Finding Different Places to Call Home* (2010),
mokuhanga and letterpress,
14 x 11 inches.
Printed by the artist,
published by the artist.

Mike Lyon, *Madz and Kit* (2012),
13 x 5.7 inches from 17 blocks on
Iwano Ichibei hoshio.
Edition of 12.
Printed by the artist, published
by the artist.

Sosaku Hanga: Grabados creativos

Sosaku Hanga se traduce habitualmente como grabados creativos que se utilizaban para describir a los grabadores japoneses pertenecientes a la primera mitad del siglo XX que cortaban y grababan sus propios bloques. En Japón los grabadores de *sosaku hanga* eran considerados serios herederos de los artistas individualistas del *ukiyo-e*. La nueva generación consideraba las marcas de tallado como parte de la obra acabada.

El inicio de este tipo de grabado se considera que fue el grabado de los “Pescadores” de Kanae Yamamoto, publicado en 1904. Yamamoto fue uno de los artistas que incorporó nuevas ideas de occidente en su trabajo. Otros artistas relevantes fueron Un’ichi Hiratsuka, Koshiro Onchi, Kiyoshi Saito y muchos otros. Mientras que dichos artistas no eran muy conocidos fuera de Japón como artistas *shin hanga*, sus grabados son una expresión de la creatividad japonesa incorporando nuevas ideas desde occidente sin renegar de su esencia japonesa.

Munakata es un ejemplo de artista que adoptó un enfoque creativo y libre hacia el tallado, mientras que seguía manteniendo su conexión con la mitología japonesa. Utilizó papel e ilustraciones japonesas de los dioses y diosas budistas con el fin de cruzar los límites al combinar los materiales tradicionales dotando la obra de un aire más moderno.

Mokuhanga Contemporáneo

Con el auge de las universidades en el Japón del siglo XX, los artistas jóvenes cambiaron su formación como aprendices en los talleres por su formación como alumnos en las universidades. Los departamentos de grabado enfatizaron el uso de técnicas de base oleosa en grabados al aguafuerte y la litografía influidos por los modelos occidentales. La xilografía con base de agua se consideró anticuada, más adecuada para niños, o para tarjetas de felicitación. Afortunadamente, quedaban algunos artistas-profesores que mantuvieron el interés por la xilografía. Algunos de ellos cuidaron e incrementaron sus relaciones con los talleres que todavía quedaban de grabado de *hanmoto*. En Kyoto, el artista abstracto, Akira Kurosaki formó a una nueva generación de maestros grabadores en la Universidad Seika de Kyoto. En Tokyo, Tetsuya Noda, cuya obra combina la xilografía con imágenes fotográficas autobiográficas, impartía el *mokuhanga* en la Universidad de Tokyo Geidai.

Sosaku Hanga: Creative Prints

Sosaku hanga is usually translated as creative prints, and is used to describe Japanese printmakers during the first half of the 20th century who cut and printed their own blocks. Within Japan the *sosaku hanga* printmakers were regarded as serious creative inheritors of the individualistic *ukiyo-e* artists. The new generation of artists considered the carving marks as part of the finished expression.

The beginning of this kind of printmaking is considered to be the «Fisherman» print of Kanae Yamamoto, published in 1904. Yamamoto was one of a community of artists who incorporated new ideas from the West in their work. Other artists were Un’ichi Hiratsuka, Koshiro Onchi, Kiyoshi Saito and many more. While these artists were not as well known outside Japan as the *shin hanga* artists, their prints are an expression of Japanese creative artists who incorporated new ideas from the West without relinquishing the Japanese foundations of their art.

Munakata is an example of an artist who adopted a creative, free approach to carving, while maintaining his connection to the mythology of Japan. He used Japanese paper and Japanese imagery of Buddhist gods and goddesses to make contemporary work that crossed boundaries, combining traditional materials with a modern outlook.

Contemporary Mokuhanga

With the rise of universities in 20th century Japan, young artists began to train as students in universities rather than as apprentices in workshops. Influenced by Western models, printmaking departments emphasized the oil-based techniques of etching and lithography. Water-based woodblock was considered old-fashioned, suitable for children, or for year-end greeting cards. Fortunately, there were a few artist-educators who maintained an interest in woodblock. Some cultivated connections with the remaining *hanmoto* printshops. In Kyoto, abstract artist Akira Kurosaki trained a new generation of master artist-printers at Kyoto Seika University. In Tokyo, Tetsuya Noda, whose work combines woodblock with autobiographical photographic imagery, taught *mokuhanga* at Tokyo Geidai University. Japanese woodblock came to the attention of the contemporary art world in the 1980s with Kathan Brown’s decision to take Crown Point Press artists to Japan to work with master printer Tadashi Toda. She published *mokuhanga* prints there with such well-known artists as Pat Steir, Chuck

La xilografía japonesa llamó la atención del mundo artístico contemporáneo durante los años 80 con la decisión de Kathan Brown de llevar a los artistas de la Crown Point Press a Japón, para trabajar con el maestro grabador Tadashi Toda. Brown destaca por haber editado mokuhanja junto con artistas conocidos como Pat Steir, Chuck Close, y Robert Kushner, y sus colaboraciones con el maestro grabador Tadashi Toda hicieron destacar las posibilidades que presentaba la técnica para los artistas contemporáneos occidentales. También inspiró a Keiko Kadota a crear un programa de formación para artistas extranjeros llamado el programa Nagasawa Art Park. Tadashi Toda le ayudó a formar artistas antes de su muerte en el 2000. El programa se cerró en 2012 y Kadota ha abierto una nueva residencia cerca de Tokio llamada Mi-Lab (Mokuhanga Innovation Laboratory). Esta residencia se ha diseñado con el fin introducir a los artistas extranjeros al mokuhanja y ha tenido una gran influencia fuera de Japón ya que los residentes han compartido su experiencia con alumnos y compañeros en sus países de origen.

Hoy el mokuhanja es practicado por artistas no solo en Japón sino en todo el mundo, en EEUU, Europa, Finlandia, Australia y ha ganado en popularidad gracias a su adaptabilidad para su uso creativo. Se puede practicar sin una prensa, tan solo se necesita agua como disolvente y ofrece un fácil registro de riqueza en los colores. El mokuhanja se puede utilizar para grabar muchos colores sin oscurecer la superficie del papel fino japonés. Los artistas formados en Japón como, Takuji Hamanaka, que imparte formación de manera particular, o Yasu Shibata, maestro grabador en Pace y profesor en Cooper Union en Nueva York, están formando una nueva generación de grabadores fuera de Japón. La Universidad Aalto en Finlandia posee un programa de mokuhanja creado por las artistas finlandesas Tuula Moilanen y Kari Laitinen. Karen Kunc de la Universidad de Nebraska ha incorporado el mokuhanja en su obra y enseñanzas. Varios artistas han utilizado el mokuhanja de maneras novedosas. Mike Lyon (EEUU) ha desarrollado una manera de utilizar una fresadora de madera controlada por ordenador para cortar los bloques que utiliza para sus grabados mokuhanja. Katie Baldwin (EEUU) crea instalaciones que incorporan mokuhanja. Michael Schneider (Austria) crea y graba sus bloques como una performance documentada por el grabado final. En septiembre de 2014 se celebrará la Segunda Conferencia Internacional Mokuhanja en la Universidad de Tokio Geidai.
 Información disponible en www.mokuhanga.jp/en/.

Close, and Robert Kushner. Her collaboration with master printer Tadashi Toda brought awareness of the possibilities of the technique to contemporary Western artists. It also inspired Keiko Kadota to create a training program for foreign artists called the Nagasawa Art Park program. Tadashi Toda helped her train artists before his death in 2000. The program closed in 2012, and Kadota has opened a new residency near Tokyo called Mi-Lab (Mokuhanga Innovation Laboratory). The residency was designed to introduce foreign artists to mokuhanja, and has had a broad influence outside Japan because so many of the residents have shared their experience with students and colleagues in their home countries.

Today mokuhanja is practiced by artists not only in Japan but around the world, in the US, Europe, Finland, Australia, and many other locations. It has gained popularity because of its adaptability to creative use. It can be practiced without a press, needs only water as a solvent, and offers easy registration and rich color. Mokuhanja can be used to print many colors without obscuring the surface of fine Japanese papers. Artists trained in Japan like Takuji Hamanaka, teaching privately, or Yasu Shibata, master printer at Pace and teacher at Cooper Union in New York, are teaching a new generation of printmakers outside Japan. Aalto University in Finland has a mokuhanja program created by Finnish artists Tuula Moilanen and Kari Laitinen. Karen Kunc at the University of Nebraska has incorporated mokuhanja in her work and teaching. Artists have used mokuhanja in new ways. Mike Lyon (US) has developed a way of using computer-driven routers to cut the blocks he uses for mokuhanja printing. Katie Baldwin (US) creates installations that incorporate mokuhanja. Michael Schneider (Austria) creates and prints his blocks as a performance documented by the finished print. In September of 2014 the Second International Mokuhanja Conference will be held at Tokyo Geidai University.

Information will be available at www.mokuhanga.jp/en/.

April Vollmer

Es una artista con Máster en Bellas Artes por la Universidad de Hunter, Nueva York. Se especializa en la xilografía japonesa. Imparte talleres de mokuhanja en el Taller de Grabado del Lower East Side desde 1998, y en muchos otros talleres por todo EEUU. Ha trabajado en el Programa Nagasawa Art Park, y ha sido miembro del consejo de la Primera Conferencia Internacional Mokuhanja.

Is an artist with an MFA from Hunter College, NYC, who specializes in Japanese woodblock printmaking. She has taught workshops in mokuhanja at the Lower East Side Printshop since 1998, and at many printshops across the US. She has worked with the Nagasawa Art Park Program, and again in 2011 as a board member of the First International Mokuhanja Conference.