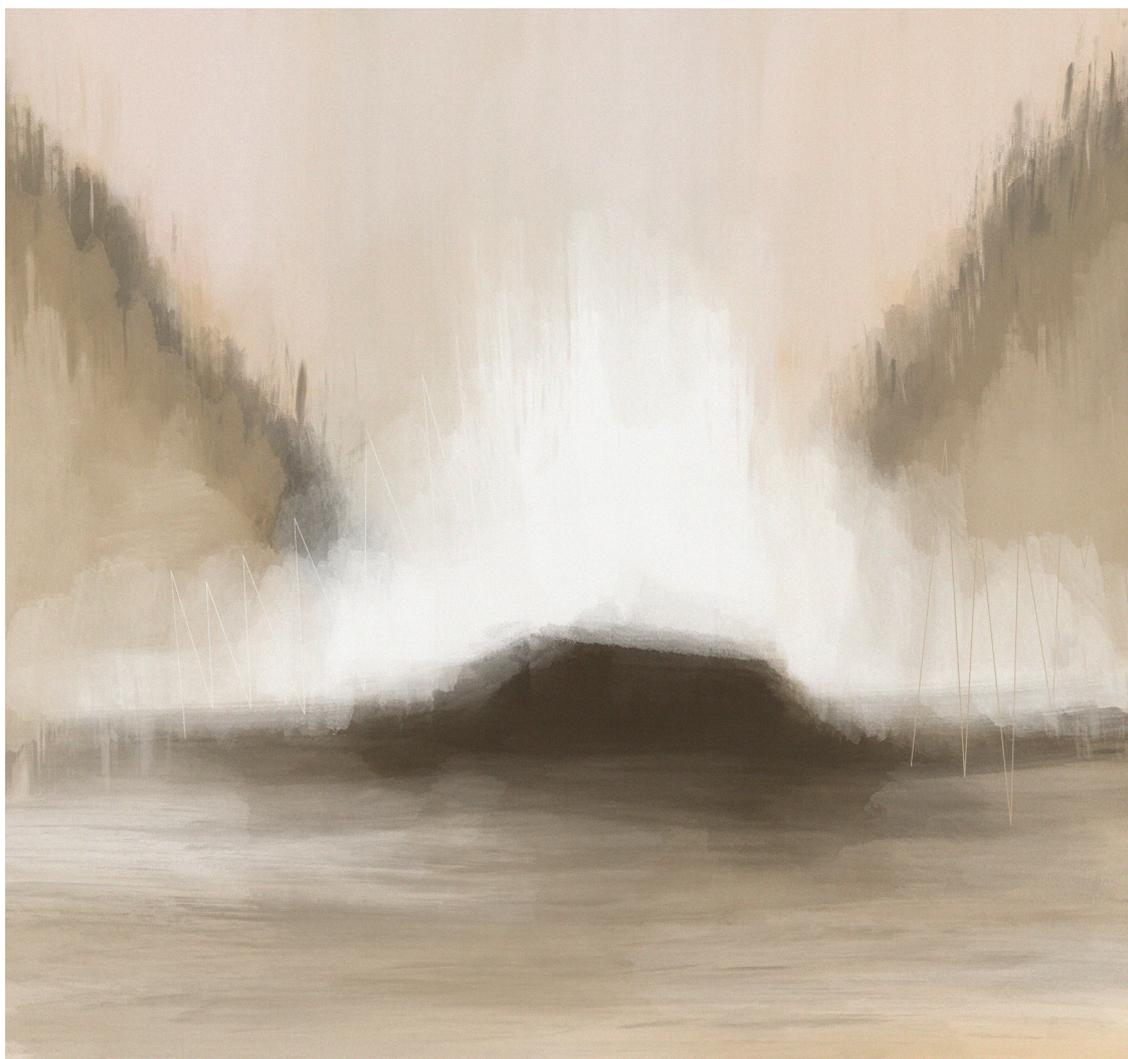

ELOGIO

Evocando paisajes

Elogio: Evocando paisajes

Rodríguez León, Ángeles
Tutora: Pilar Rosado Rodrigo
Departamento de dibujo
Universidad de Barcelona

Agradecimientos

Quisiera agradecer a mi tutora Pilar Rosado por todos los consejos que ha aportado durante la creación de *Elogio* y por esas largas videollamadas hablando del proyecto. También, agradecer el apoyo, los ánimos y la confianza de mis familiares y amigos.

Elogio: Evocando paisajes

Rodríguez León, Ángeles
NIUB 18052160

Tutora: Pilar Rosado Rodrigo
Departamento de dibujo
Universidad de Barcelona

ÍNDICE

Abstract	7
Planteamiento del proyecto	9
Marco histórico	10
Referentes	17
Metodología, trabajos anteriores y estudios previos	27
Obra	36
Conclusión y reflexión	47
Bibliografía	49

RESUMEN

Este proyecto surge a partir del interés por el arte japonés y su manera de ver el mundo, ensalzando el ámbito reflexivo y espiritual de esta cultura. Las obras que he realizado están inspiradas a partir del libro *El elogio de la sombra* (Tanizaki, 2019), publicado por primera vez en 1933.

A partir de la lectura del libro de Tanizaki, he escogido la representación de la luz y la sombra relacionada con el espacio, mostrando esta relación a partir del paisaje. Las serie de obras son creadas a través de la técnica del dibujo digital, *Elogio* son el resultado de una lectura profunda y significativa, de uno de los autores literarios del Siglo XX que mas han marcado mi corta carrera artística.

En conclusión, *Elogio* ha dado como resultado obras llenas de reflexión, luces y sombras.

PALABRAS CLAVE

Dibujo digital, paisaje, Japón, ukiyo-e, Tanizaki

ABSTRACT

This project arises from my interest in Japanese art and its way of seeing the world, praising the reflective and spiritual field of this culture. The works I have made are interpreted from the book *El elogio de la sombra* (Tanizaki, 2019), published for the first time in 1933.

From reading Tanizaki's book, I have chosen the representation of light and shadow related to space, showing this relationship from the landscape. Landscape works created through the technique of digital drawing, *Elogio* are the result of a deep and meaningful reading, by one of the literary authors of the 20th century who has most marked my short artistic career.

In conclusion, *Elogio* has resulted in works full of reflection, light and shadow.

KEYWORDS

Digital draw, landscape, Japan, ukiyo-e, Tanizaki

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Este proyecto se desenvuelve a través de las reflexiones y sentimientos que me evoca la obra literaria de *El elogio de la sombra* (Tanizaki, 2019).

Durante estos cuatro años de carrera, la temática oriental ha sido el punto de partida de muchos de los proyectos que he realizado. Con el paso del tiempo, cada vez he ido recopilando más información sobre la cultura oriental, normalmente centrando la atención en tres países que son: Japón, Corea del Sur y China.

La idea de generar este trabajo ha estado presente durante varios años, ya que las obras literarias de Tanizaki han sido referente en gran parte de los trabajos que he realizado y de aquí el nombre de este proyecto: *Elogio*.

El objetivo principal de *Elogio* es mostrar los conocimientos sobre la representación de la luz y la sombra que he adquirido a partir de la lectura de el libro de Tanizaki.

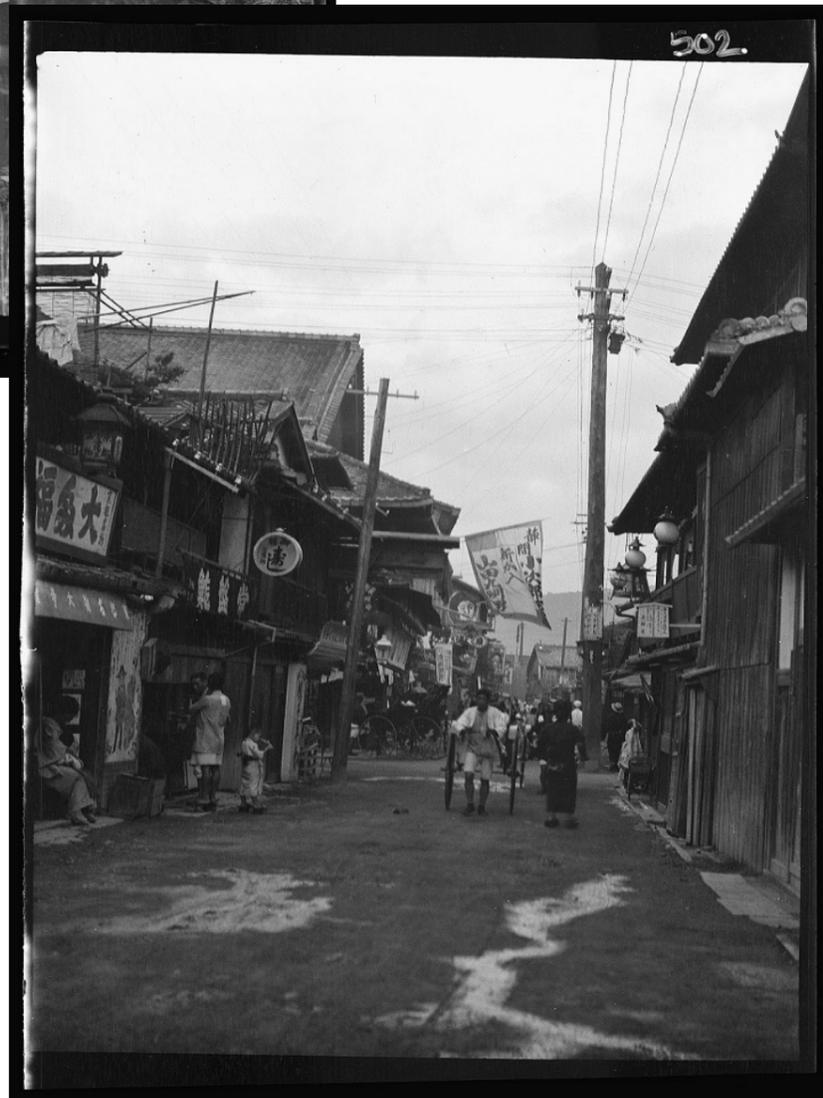
Teniendo presente desde el punto de vista del que habla y muestra su cultura, con toques modernistas, en una época y país completamente cerrado y conservador. Las obras finales de este proyecto, son generadas a partir de las reflexiones espirituales y artísticas entorno al paisaje que han surgido durante la lectura del libro.

Se ha querido destacar de la cultura oriental la delicadeza de mostrar elementos sin hablar de ellos, la sutileza de sugerir e insinuar, además de la esencia del misterio que yace en la obra de Tanizaki.

Elogio quiere mostrar agradecimiento a Tanizaki por la manera en la que ha enseñado su cultura oriental, a lectores del occidente. Destacando la manera que tiene de unir culturas, haciendo que un occidental se sienta incluido en sus obras.

[Fig. 1]
Travel views of Japan and Korea
 Negativos publicados en 1908
 Fotografía de Arnold Genthe

[Fig. 2]
Travel views of Japan and Korea
 Negativos publicados en 1908
 Fotografía de Arnold Genthe

MARCO HISTÓRICO

Como se ha ido mencionando anteriormente, el origen de estas obras han surgido a partir de un libro. Un libro escrito en Japón y de un autor japonés y por ello es necesario ubicar lugar, año y fecha en el que se publicó *El elogio de la sombra* (Tanizaki, 2019).

Tanizaki nació en plena era Meiji, era que duró del 1868 al 1912. La era Meiji fue una era llena de cambios, ya que la literatura japonesa empezó a ser llamada “moderna”, que en realidad no se trataba de modernizarse, sino de que la literatura empezaba a occidentalizarse. La era Meiji finalizó una vez se dieron cuenta de que Japón era un país donde la tradición tenía más peso, que el intentar ser un país con características occidentales.

Por estos motivos, la literatura japonesa no estaba pasando por sus mejores momentos durante la década de 1910, década en la que Tanizaki empezó a escribir.

Una vez el autor empieza a escribir, se puede mencionar una dualidad en el propio Tanizaki, donde él mismo muestra una vertiente de interés por lo occidental y otra por la tradición y los ambientes de la cultura japonesa.

Durante el primer periodo de la era Meiji, y también el primer periodo de Tanizaki, estaba de moda la novela naturalista la cual se prolonga hasta 1915, tipo de novela que Tanizaki rechaza con desdén.

Las [Fig. 1,2,3,4 y 5] se tratan de los negativos del fotógrafo Arnold Genthe, realizados durante uno de sus viajes a Japón. Genthe nació en Alemania y estuvo allí hasta los 26 años, edad en la que se marchó a vivir a San Francisco donde empezó a hacerse famoso a partir de las fotografías que realizó del “China Town” de San Francisco. A medida que iba siendo reconocido, decidió seguir su pasión e interés por el ukiyo-e, y en 1908 gracias a una beca artística, pudo estar seis meses haciendo turismo y fotografiando Japón.

3

4

[Fig. 3,4 y 5]
Travel views of Japan and Korea
 Negativos publicados en 1908
 Fotografías de Arnold Genthe

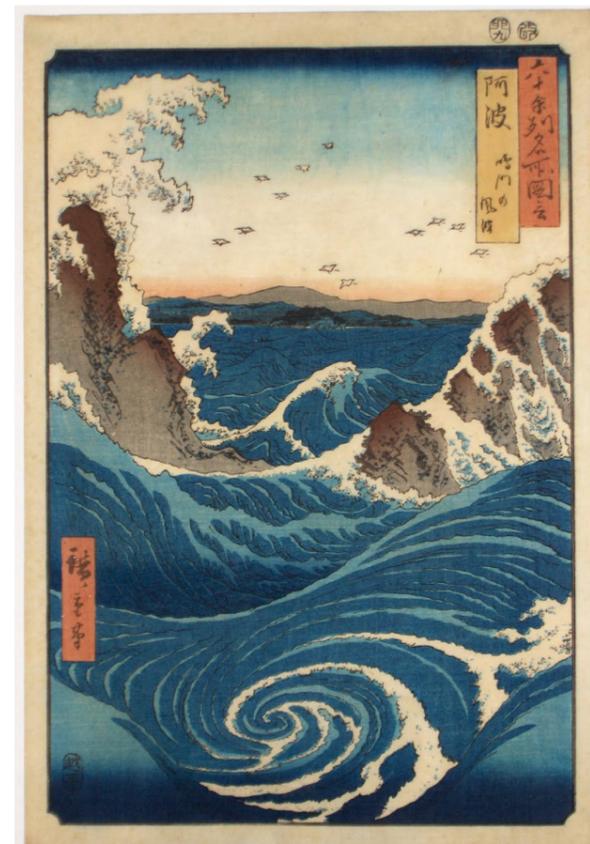
5

Anteriormente se ha mencionado el Ukiyo-e, el cual también es necesario enmarcar en algún contexto para poder entenderlo de mejor manera. El Ukiyo-e también puede ser llamado “pinturas del mundo flotante”, y aparecieron en la era Edo, era anterior a la Meiji. Los primeros Ukiyo-e aparecieron en el siglo XVII, estas obras se trataban de grabados realizados mediante xilografía donde se muestran imágenes paisajísticas y imágenes de la vida de la época.

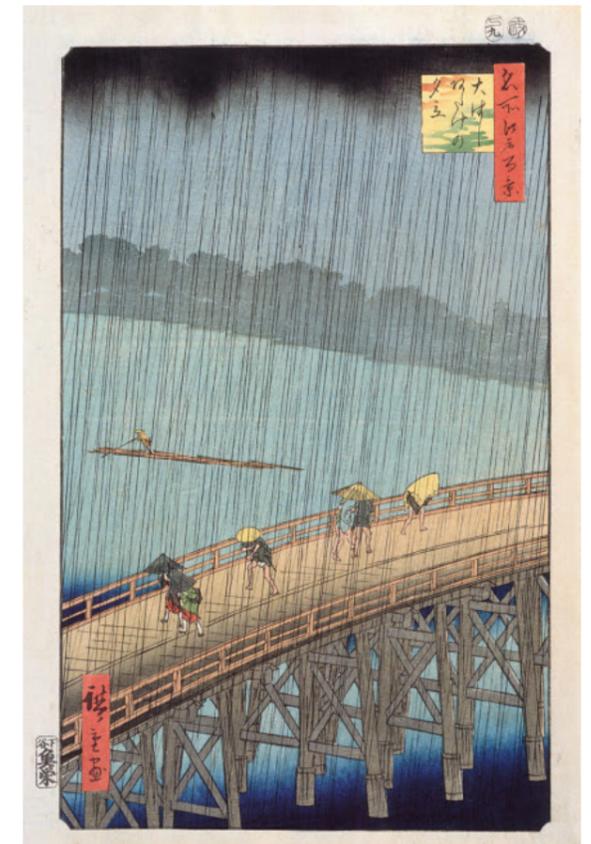
Estos grabados tenían motivos varios como pueden ser: la vida cotidiana en Edo (el actual Japón), escenas históricas o paisajes entre muchas otras. Cuando encargaban escenas a los artistas para que las recrearan, normalmente eran escenas de lugares en los que la gente iba a pasar el rato, como podían ser los teatros.

El término “flotante” tiene que ver con el punto de vista irreal característico de las obras. Alejándose de las convicciones tradicionales japonesas, haciendo que las composiciones se estructuran a través de la superposición de elementos flotantes de manera independiente. Creando imágenes de una evidente coherencia figurativa, manteniendo un alto grado de misterio.

Si hablamos de la estampa paisajística, también hay que mencionar el haiku, que se trata de la principal expresión poética japonesa. El propio tono bucólico de las poesías es el apropiado para las descripciones de la naturaleza o el paisaje, ya que es un gran vehículo expresivo del sentimiento y las sensaciones.

[Fig. 6]
Awa Province, Naruto Whirlpools
 1855
 Utagawa Hiroshige

[Fig. 7]
Sudden Shower Over Shin-Ohashi Bridge
 1857
 Utagawa Hiroshige

El elogio de la sombra (Tanizaki, 2019)

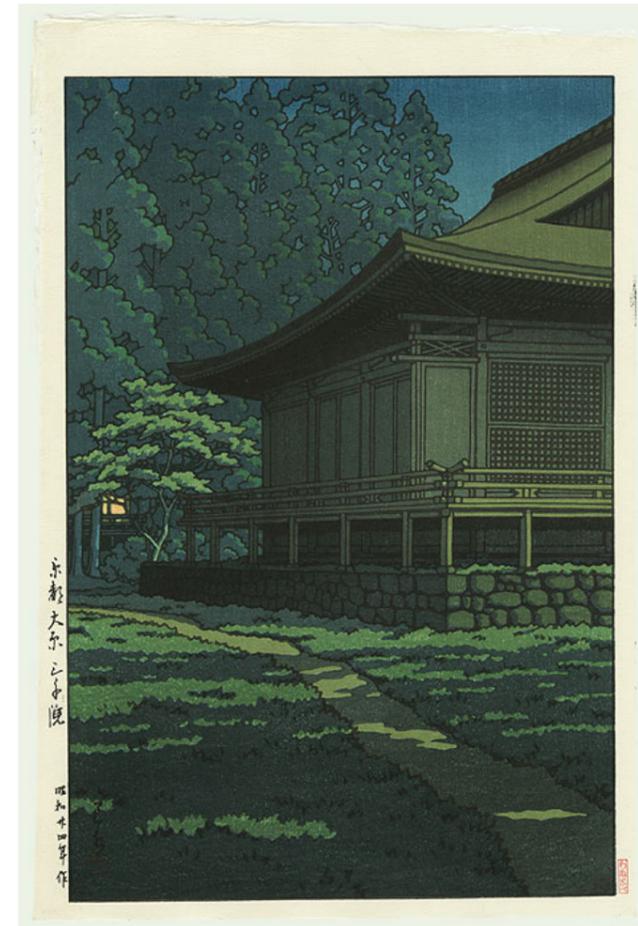
Este apartado trata concretamente de *El elogio de la sombra* (Tanizaki, 2019), manifiesto sobre la estética japonesa que se escribió en 1933.

Primeramente mencionar o realizar un pequeño resumen para aquellos que no han leído el libro, para así ayudar a que se entienda de mejor manera. Se trata de un ensayo en el que Tanizaki, menciona detalles de la vida cotidiana que en el día a día las personas no tienen en cuenta. Por ejemplo, el espacio vacío, el paso del tiempo y la penumbra también llamada sombra. Estos son esos aspectos que no tomaríamos como algo positivo pero que él lo muestra como algo real y verdadero.

El libro no trata solo los aspectos estéticos de la cotidianidad, si no que también menciona la cultura oriental, su historia durante el paso del tiempo y la evolución de esta cultura. Cultura oriental que la contraponen con la occidental, caracterizando la cultura oriental como la elegancia y la belleza de la sombra, y por el otro lado, la cultura occidental caracterizada como el brillo. Tanizaki se cuestiona en que medida los orientales están en desventaja respecto a los occidentales. “En una palabra, Occidente ha seguido su vía natural para llegar a su situación actual; pero nosotros, colocados ante una civilización más avanzada, no hemos tenido más remedio que introducirla en nuestras vidas” (Tanizaki, 2019, p.23).

El placer de las sombras durante el relato de Tanizaki es tratado de manera sensible y fina, la sombra contiene connotaciones de ser profunda, discreta e aportar misterio. El autor no deja elementos sin mencionar, elementos en los que descansan las sombras y la penumbra, desde los tejados, los palacios, la cerámica, la pintura, los vestidos, el maquillaje o la arquitectura. Opone las piedras preciosas con los materiales naturales que envejecen con el paso del tiempo: “«Paso del tiempo», eso suena bien, pero en realidad es el brillo producido por la suciedad de las manos” (Tanizaki, 2019, p.28). Comparando esta característica también con los occidentales: “Al contrario que los occidentales que se esfuerzan por eliminar radicalmente todo lo que sea suciedad, los extremo-orientales la conservan valiosamente y tal cual, para convertirla en un ingrediente de lo bello” (Tanizaki, 2019, p.29).

De la obra literaria de Tanizaki he escogido la temática de la representación de la luz y de la sombra. Es una sección muy importante en el relato, además de que dentro del arte japonés es uno de los elementos más representativos. Escogiendo también de este arte japonés y de la lectura, la esencia del misterio, de no mostrarlo todo e insinuar.

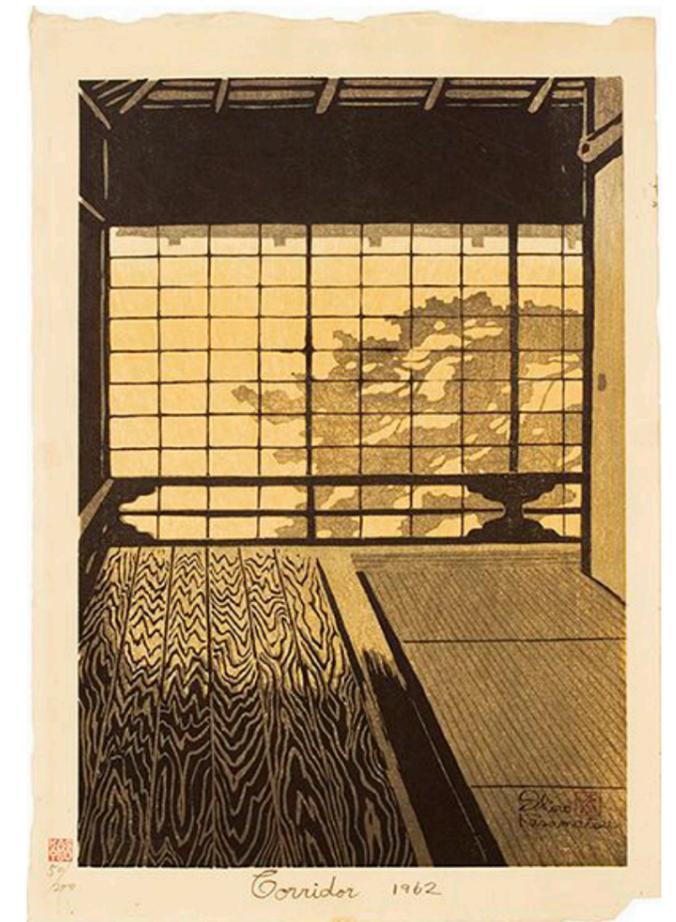

“Y así fue como nuestros antepasados, obligados a residir, lo quisieran o no, en viviendas oscuras, descubrieron un día lo bello en el seno de la sombra y no tardaron en utilizar la sombra para obtener efectos estéticos” (Tanizaki, 2019, p.42).

[Fig. 8]
Moonlight at Sanzenin Shrine
1949
Kawase Hasui

“En realidad, la belleza de una habitación japonesa, producida únicamente por un juego sobre el grado de opacidad de la sombra, no necesita ningún accesorio (...) En el interior de la habitación, los *shoji* no dejan entrar más que un reflejo tamizado de la luz que proyecta el jardín” (Tanizaki, 2019, p.43).

[Fig. 9]
Corridor
1962
Shiro Kasamatsu

REFERENTES

En este punto se mencionan cuales han sido los referentes durante la creación de este proyecto, tanto a nivel conceptual como teórico. Debido al interés por el arte oriental, inicié una búsqueda de referentes que estaban dentro de este campo artístico.

En cuanto a la búsqueda, se trato de reunir aquellos artistas que podían aportar conocimientos durante la creación de las obras. Algunos de ellos han sido escogidos y posteriormente desechados, ya que a medida que se iba generando el trabajo esos referentes ya no encajaban con lo que se estaba realizando.

Debido a que son unas obras creadas a partir de un libro, el principal referente ha sido este. Dentro del propio libro han sido mencionados varios otros artistas, tanto literarios como pictóricos. Alguno de estos autores literarios beben de la misma fuente que Tanizaki, como por ejemplo Yasunari Kamabata o Yukio Mishima, los cuales se mencionaran a continuación.

Referentes organizados en dos partes, la parte uno, contiene los que están dentro del círculo de la literatura oriental, aportando intereses teóricos a la obra los artistas y también aquellos que han trabajado con la utilización del texto integrado en sus obras. Y la segunda parte son los artistas que han sido clave en el momento de formalizar las obras.

Literatura oriental

Hay que mencionar a Junichiro Tanizaki, ya que ha sido el principal precursor de este proyecto, a través de su obra literaria *El elogio de la sombra* (Tanizaki, 2019).

Se trata de un libro ensayo sobre estética y filosofía japonesa, el cual tiene matices de ser una narración informativa sobre los espacios habitables de la cultura japonesa. Desde un punto de vista donde compara las artes, la artesanía y la forma de vida japonesa con la cultura occidental, intentando llegar a un punto de combinación entre ambas culturas y crear una relación perfecta entre comodidad y belleza.

Junichiro Tanizaki fue uno de los grandes escritores del siglo XX, junto a otros autores literarios como Yasunari Kawabata o Yukio Mishima. Estos tres comparten rasgos en común, y son obtener los conocimientos occidentales y adaptarlos a su cultura oriental, dándole así modernidad a sus trabajos.

[Fig. 11]
Junichiro Tanizaki

[Fig. 12]
Yukio Mishima

[Fig. 10]
Yasunari Kawabata

Tanizaki nació en 1886 en Japón, país que se hallaba en plena era Meiji (1868-1912). Esta era fue dividida en dos mitades, una primera de adopción de lo occidental y una segunda de desilusión por no poder adaptarse a ese proceso de occidentalizarse.

Uno de sus primeros trabajos fue en el periodo de 1910-1911, cuando en la revista *Shinshichō* firma su primer relato importante «*Tatuaje*», donde solo con el primer párrafo ya le da un comienzo que sitúa todo el relato: “Esta historia aconteció cuando la sociedad gozaba de la insigne virtud de la frivolidad” (Tanizaki, 2016, p.23).

Información extraída de *Cuentos de amor* (Tanizaki, 2016).

Poniendo en contexto el relato, tiene como protagonista a un tatuador que siente cierto placer al infligir dolor a sus clientes. Un día conoce a una bella chica, aprendiz de *geisha*, la cual se acaba convirtiendo en su lienzo. La historia va avanzando mostrando relatos eróticos, las relaciones de dominación que se mantienen entre los protagonistas y ese gusto de Tanizaki por lo oscuro, igual que sucede de manera más sutil en *El elogio de la sombra* (Tanizaki, 2019).

Acaba mostrando la sombra como algo bello y no como algo que enseña, si no que sugiere.

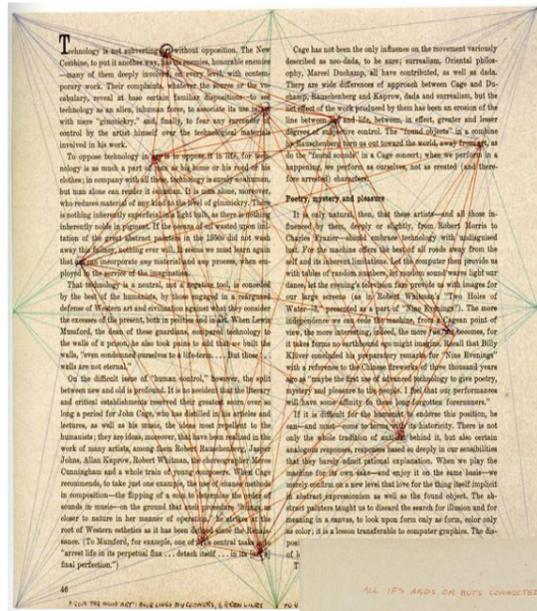

[Fig. 13 y 14]
Irezumi (Tatuaje)
1966. Japón
Film dirigido por Yasuzo Masumura

Texto integrado en las obras

A medida que el proyecto iba cogiendo forma, el texto iba ganando más importancia en el conjunto. Debido a que todo surgido a partir de una lectura, el propio texto ha sido el generador de las ideas con las que después crear las obras.

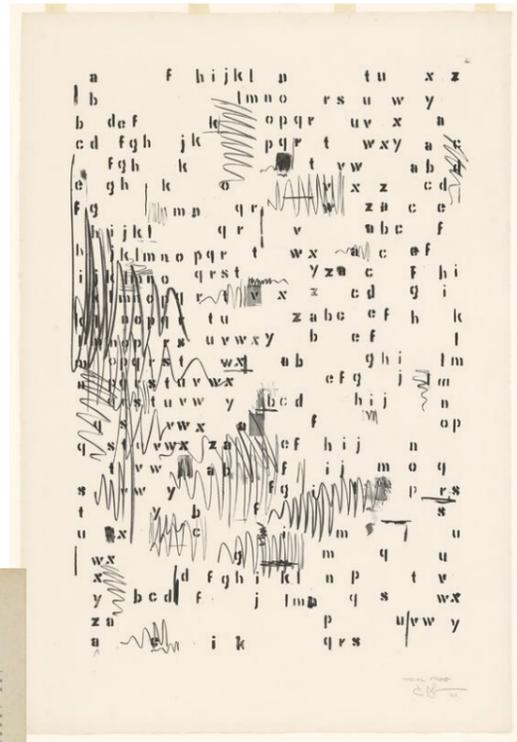
Durante la búsqueda de referentes, algunos de ellos han sido de gran ayuda en la finalización de la obra. Hay otros como son [Fig. 15 y 16] en los que se tuvo en cuenta en un principio con la idea de la creación de formas a partir de las palabras, pero que a medida que iba madurando el proyecto se descartó porque no se ajustaba a la idea.

[Fig. 15 y 16]
From the word "art"
1972
Sol Lewitt

En cuanto a las [Fig. 17 y 18] de Jasper Jones, que se tratan de esbozos en la creación de una de sus obras llamada *Alphabets* (1962). El interés por estos esbozos creados por Jones, esta la técnica que ha utilizado como modo resolución de la obra final. Ya que, el material utilizado para realizar esos garabatos por encima de las palabras y letras, es el motivo por el cual han sido escogidas como imágenes referentes.

La intensidad de los garabatos como elemento destacado en los esbozos.

[Fig. 17 y 18]
Alphabets
1962
Jasper Jones

[Fig. 19, 20 y 21]
La Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France
1913
Sonia Delaunay-Terk

Sonia Delaunay-Terk [Fig. 19, 20 y 21] destaca por la utilización de colores vivos en sus obras, tanto en el proceso de esbozo como en las obras finales.

Al inicio del proyecto la idea de los colores vistosos estaba presente, pero a medida que se iba avanzando en proyecto esa idea quedó descartada. Debido a que como objetivo principal en las obras finales esta la utilización de la sombra y los colores más desaturados para crear un ambiente concreto, dejando de lado los colores más llamativos.

Referentes clave a nivel practico

KAWASE HASUI

El artista Hasui nació en 1883 en Japón, fue uno de los paisajistas japoneses más importantes del siglo XX. Sus obras, se dicen que son una continuación moderna de las obras de Hiroshige y Hokusai, maestros de este género durante el siglo XIX.

La primera impresión de Hasui fue en 1918, donde a diferencia de sus predecesores del otro siglo él sí obtuvo una gran popularidad desde los inicios de su carrera artística. Gracias al editor de Hasui, Watanabe Shozaburo, logró que sus impresiones alcanzaran otros países como Estados Unidos haciendo que sus obras se subastaran por altos precios en la década de 1920.

Shozaburo empezó su imprenta en 1906 vendiendo impresiones originales de Ukiyo-e europeas y estadounidenses. A medida que su imprenta iba creciendo continuaba comprando mejor maquinaria para al final poder vender las reproducciones de las obras y sacar más provecho a las impresiones originales.

Una vez Shozaburo decidió expandir su imprenta, y de que manera, se dispuso a buscar jóvenes talentos a los que hacer de maestro. En esa búsqueda encontró a un joven Hasui que con ganas accedió a ser su alumno y a finales de ese mismo año de 1919 se publicaron las primeras copias de los paisajes de Hasui.

Durante el inicio de la carrera de Hasui, sus obras no tenían nada que ver con sus antecesores en el campo artístico del paisaje. Pero a medida que iba avanzando y encontrando nuevos conocimientos, el mismo se dio cuenta de que en realidad sí que tenía algo en común con ellos. El hecho de que él mismo estaba experimentando con las líneas, formas y perspectivas igual que hacían Ito Shinsui e Iwata Sentaro.

[Fig. 24]
Daimotsu, Amagasaki
Kawase Hasui
1940

[Fig. 25]
Rain in Maekawa, Soshun
Kawase Hasui
1932

[Fig. 26]
Evening at Soemon-cho, Osaka
Kawase Hasui
1933

[Fig. 22]
Hasui y su familia
(fecha desconocida)

[Fig. 23]
Hasui y Ito Shinsui
1940

Hasui produjo obras excepcionales que representan la luz de la luna, la lluvia, el agua del océano, la niebla, las montañas, etc.

Las escenas nocturnas y sus creaciones azuladas y grises son un grupo que también destacan dentro de sus creaciones. Con estas él fue capaz de expresar simplificando gracias a la oscuridad que hacía que los objetos representados se fusionaran con el ambiente general.

HIROSHI YOSHIDA

Hiroshi Yoshida nació en Kurume, Japón en 1876. Desde pequeño ha estado dentro del mundo del arte, en 1891, fue adoptado por su maestro de arte tomando su apellido. Durante los siguientes años fue a Kioto a estudiar pintura y después de esto se unió a la sociedad de Bellas Artes de Meiji. Haciendo así que su base artística sea completamente tradicional y al más puro estilo occidental.

De 1899 a 1901 estuvo viajando por Estados Unidos y Europa vendiendo con éxito sus acuarelas, dándole así fama alrededor del globo. Después de este viaje una vez volvió a Japón, se vio en la necesidad de seguir viajando y volver a los Estados Unidos donde nuevamente vendió con éxito sus pinturas de óleos y acuarelas con su estilo característico ligero y aireado.

Cuanto más viajaba, más se convertía en un espíritu libre e independiente, lo que le llevó a crear grandes disputas en su natal Japón.

En 1920, igual que a Hasui, Watanabe Shozaburo lo reclutó durante la búsqueda de artistas de estilo occidental que diseñaran grabados. En 1923 un gran terremoto destruyó los bloques de impresiones y existencias de grabados que habían en la imprenta de Watanabe. Yoshida decidió recorrerse de nuevo Estados Unidos para recaudar fondos para poder volver a generar las impresiones, cayendo en la cuenta de que en América del Norte buscaban con ansiosamente buenas impresiones. Una vez volvió del viaje, estableció su propio lugar donde producir sus diseños.

A partir de 1925, Yoshida dedicó su carrera a las impresiones. Dado a su interés por viajar y a que siempre estaba en otra país, muchos de los paisajes que recreaban eran de países extranjeros. Su última impresión fue en 1946, pero siguió pintando de manera privada.

[Fig. 27]
Hiroshi Yoshida
1924

[Fig. 28]
Hiroshi Yoshida
1949

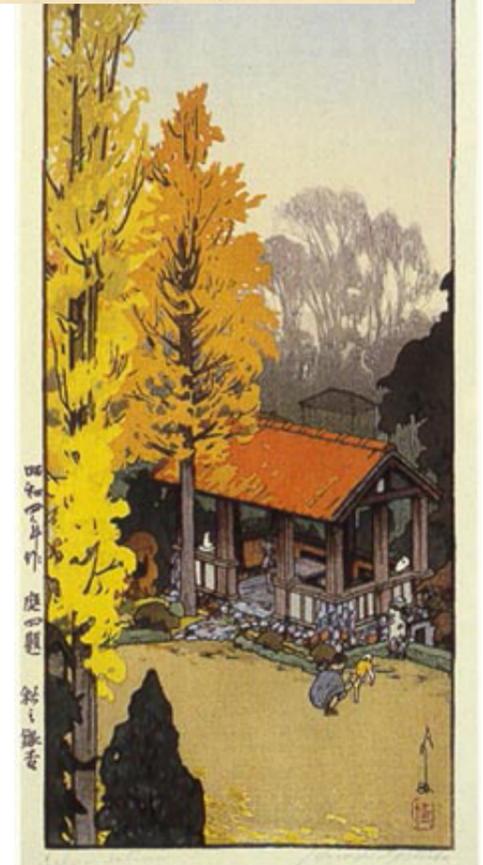

[Fig. 29]
Above the Clouds
Hiroshi Yoshida
1929

[Fig. 30]
A Garden in Okayama
Hiroshi Yoshida
1933

Artista que experimentó con varios medios artísticos. Él mismo creaba suelos de mosaicos, esculturas de mármol e incluso vidrieras. Su curiosidad por la experimentación también se extendió a sus creaciones de grabados. Cambiando por ejemplo el papel en el que grababa por seda o cortaba bloques de madera para utilizarlos como base de los grabados.

[Fig. 31]
Icho in Autumn
Hiroshi Yoshida
1933

METODOLOGÍA

Durante la creación de este proyecto, releí numerosas veces el libro de Tanizaki para poder extraer de mejor manera aquellas partes que hablaban sobre el arte japonés, la luz y la sombra, y que además eran interesantes para poder crear las obras. Estas son obras realizadas con una técnica digital, con programa Procreate, a través del Ipad. Al inicio de la creación todo tenía una representación más figurativa, pero a medida que seguía experimentando con los medios digitales no dude en crear algo más profundo y que evocara a una reflexión más espiritual al igual que el libro de Tanizaki.

Las piezas finales son de libre interpretación, sin condicionar a una representación concreta. Se tratan de obras que no siguen una pauta exacta, cada una es individual, queriendo destacar las secciones de luz y sombra creando una atmósfera propia para cada obra. Las obras son un acompañamiento del texto, ya que en todo momento el libro es el punto principal del trabajo, las obras artísticas sin el texto que les acompaña no acabarían de funcionar de la misma manera.

De igual manera que en el libro, cada una de las obras es diferente a la otra, queriendo también destacar la flexibilidad dentro de la lectura de *El elogio de la sombra* (Tanizaki, 2019). Destacando que durante el inicio de un párrafo Tanizaki te puede estar hablando de la arquitectura japonesa y al final del mismo párrafo te puede estar mencionando la penumbra que queda alrededor de la luz de una vela.

Trabajos anteriores

Los antecedentes de este trabajo son dibujos que han sido realizados durante otras materias de la universidad, donde ya se trataba la temática en cuestión.

Se podrá ver la necesidad de búsqueda, tanto teórica como práctica, sobre la cultura oriental. Mostrando el proceso evolutivo de las diferentes obras, haciendo que esto enriquezca los trabajos artísticos finales. Todo este camino ha dado como resultado el poder llegar a una propia reflexión y conclusión, desde un punto de vista totalmente contrario como es el de la cultura occidental.

Mostrando los inicios con esta temática y en el mundo de la generación de trabajos digitales.

Cuando se me propuso el escoger una temática para llevar a cabo durante toda la asignatura, no dude en que ese tenía que tener relación con la cultura oriental.

Este póster [Fig. 32] surge a través de un interés espiritual, centrado en una representación de los seres mitológicos de la cultura coreana. Como se puede apreciar ya empezaba con la integración de texto en las obras, dándole sentido e interpretación a los dibujos representados.

Con este trabajo inicié un proceso de búsqueda nuevo, más introspectivo y personal hacia la cultura oriental. Empezaba a parecerme de lo más interesante la mitología, las religiones orientales y la manera de ver el mundo.

Se podría decir que el proyecto *Occidentalmente* que realice en 2019, fue el inicio de curiosidad por la mezcla de culturas, occidental y oriental.

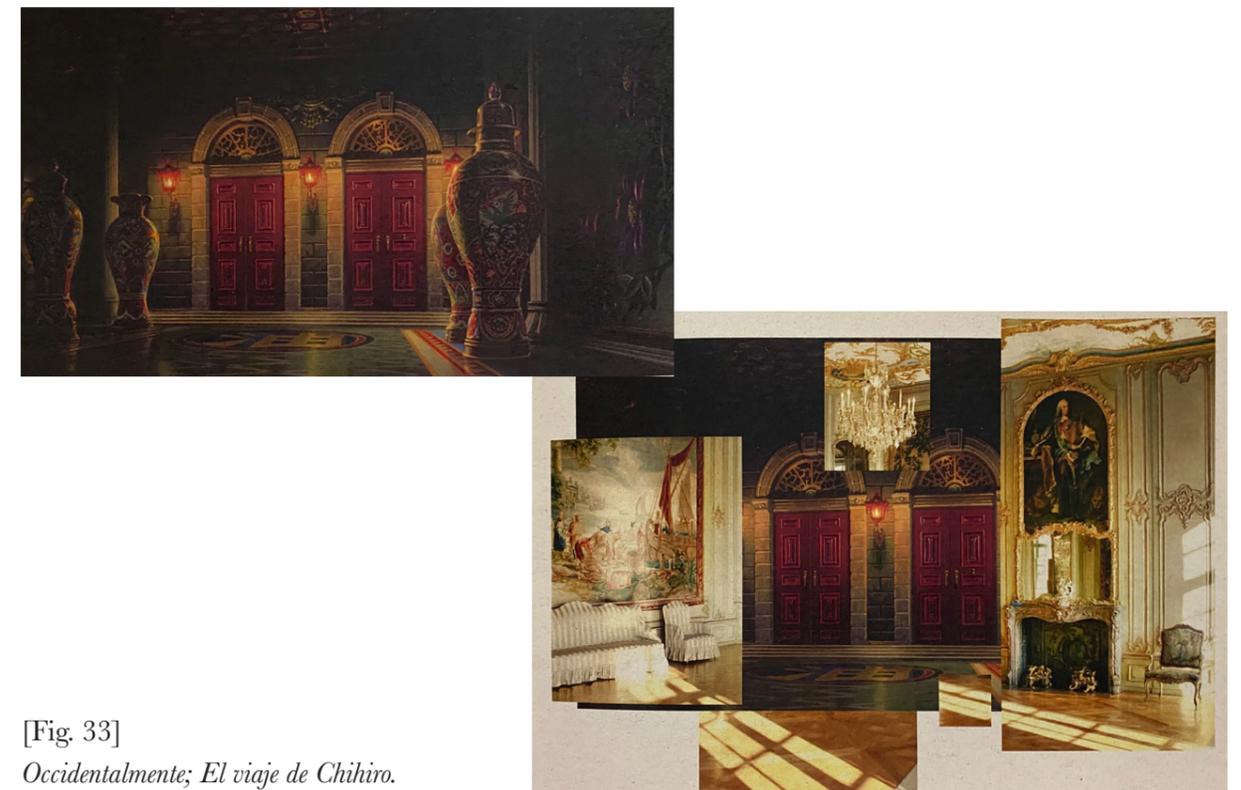
Se trató de un proyecto de apropiación sobre la película *El viaje de Chihiro* (Studio Ghibli, 2001). Donde se generó un discurso entre la cultura oriental presente en la producción y la utilización del collage para la creación de la cultura occidental. Teniendo como base los fotogramas de la animación y editando las fotografías de manera que los collages crearan un lugar conocido de Europa, jugando con la idea del viaje a medida que se pasaban las páginas.

Como base del proyecto estaba la idea de conocer los elementos de representación de la cultura del Asia Oriental y tener más conocimiento de esta. Generando una investigación sobre cuales podrían ser esos elementos culturales japoneses. La cultura japonesa es rica en cuanto a elementos culturales y esta dotada de muchos conocimientos y artistas inspiradores. Uno de los artistas que me inspiró durante el proceso de creación de las composiciones de imágenes fue Takashi Murakami, artista contemporáneo japonés.

La idea consistió en escoger los elementos representativos de la cultura oriental que aparezcan en los fragmentos de la película previamente escogidos. Con estas elecciones se realizara una recreación de estas escenas en un ambiente totalmente occidental.

[Fig. 32]
Ángeles Rodríguez
2019
Póster digital realizado para la materia de dibujo

[Fig. 33]
Occidentalmente; El viaje de Chihiro.
Ángeles Rodríguez
2019
Libro, 21cm x 14,8cm.

Occidentalmente

El viaje de Chihiro

[Fig. 33]
Occidentalmente; El viaje de Chihiro.
Ángeles Rodríguez
2019
Libro, 21cm x 14,8cm.

Esbozos previos al proyecto final

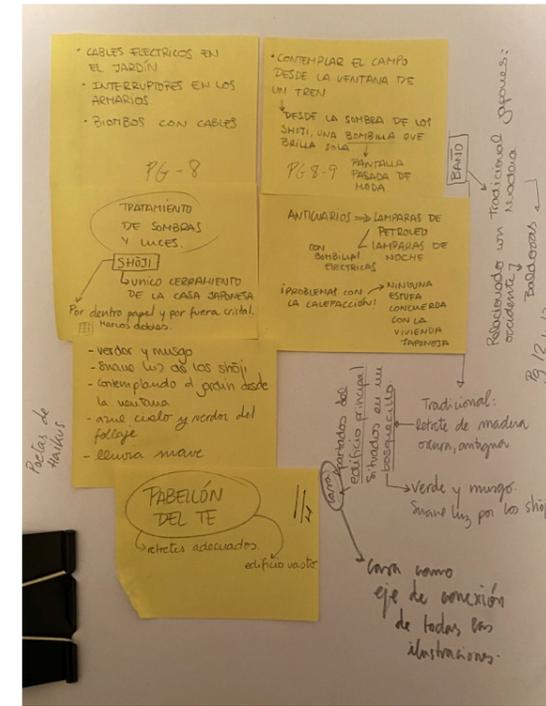
A medida que le daba vueltas y vueltas al libro y a la manera en que podía llegar a mostrar la luz, la sombra y los planos, llegué a la conclusión que me sería mucho más adecuado y versátil trabajar los paisajes a través del arte digital, debido a su gran abanico de posibilidades con las gamas cromáticas como con los pinceles.

En todo momento los esbozos que iba creando fueron digitales. Al inicio los dibujos surgían de una lluvia de ideas a partir de lo que iba leyendo, pero una vez iba entendiendo más y más los elementos que Tanizaki quería mostrar y explicar, los dibujos se generaban de una manera más natural. Lo que tuve claro en casi todo el proceso de creación de las obras, era que debían de ser paisajes, en todo momento que leía el libro de Tanizaki todo lo que me venía a la mente eran escenas paisajísticas, y de aquí el subtítulo de esta obra.

Cada vez que creaba un esbozo nuevo, algo cambiaba en el pensamiento final del trabajo. Empezaban a surgir las dudas ¿Realmente esto muestra los elementos de los que yo hablo? Y así sucesivamente, a cada momento nuevas dudas surgían, hasta que entendí que en este proyecto lo que más importancia tenía era el texto de ese libro en el que me estaba basando.

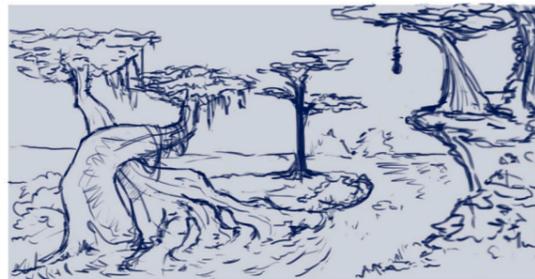
Por supuesto que las obras también tienen gran peso en el proyecto, pero al final pude ver que la obra sin el texto no se iba a entender. La obra artística acompaña al texto en todo momento, son como almas gemelas.

No quería mantener un mismo formato final en las obras finales, ya que como he mencionado anteriormente la flexibilidad en la obra literaria de Tanizaki es una de las cosas más representativas.

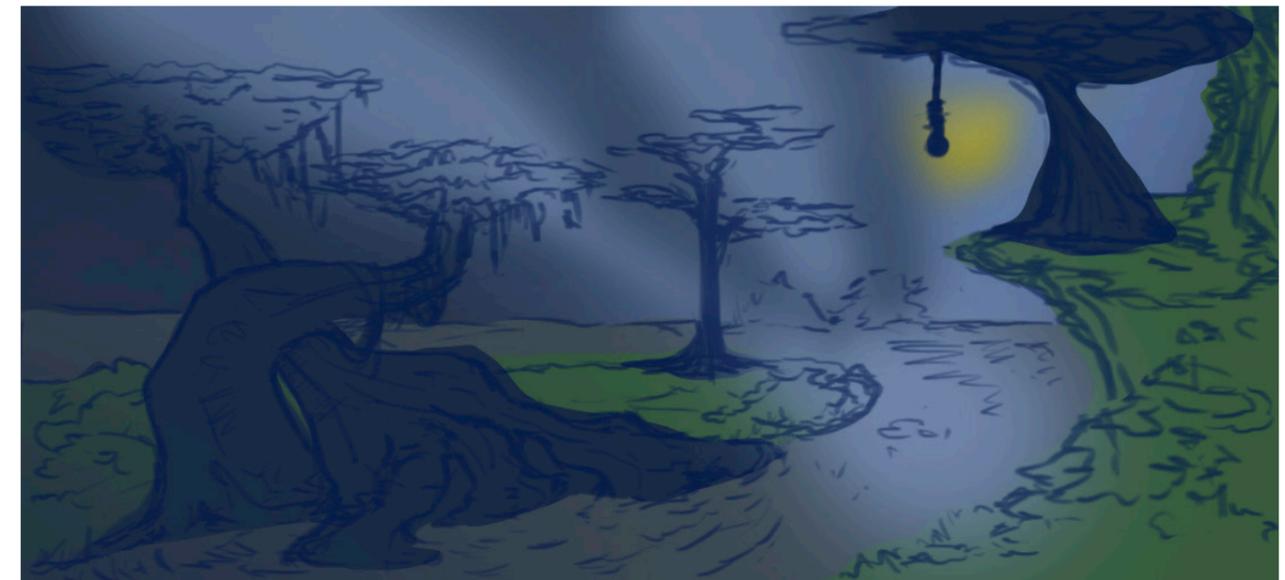

Extrayendo ideas del libro, intentando organizarlas de manera que se entendiera sin tener que volver a los fragmentos seleccionados del libro.

Empecé a lanzar ideas para la creación de las obras finales a través de Photoshop, programa que dejó de lado una vez descubrí la comodidad de Procreate.

Dibujos de escenas más figurativas que me evocaban la lectura del libro.

Tratamiento de luz y sombra con uno de los dibujos figurativos que hice al inicio del proyecto.

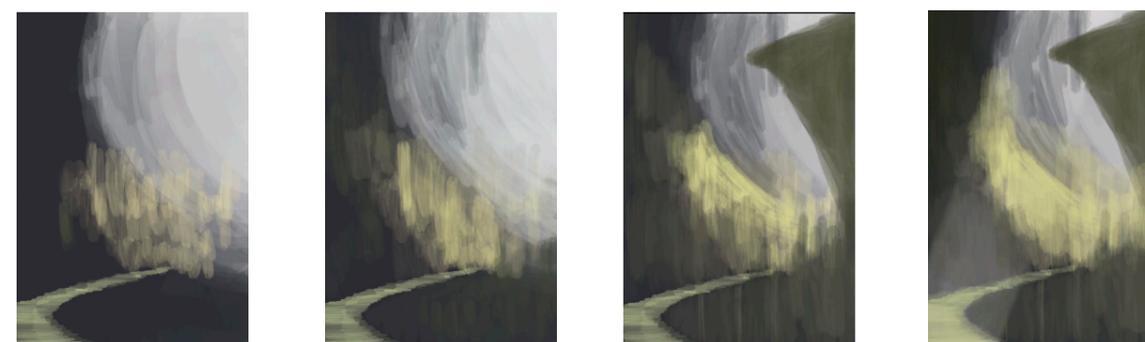
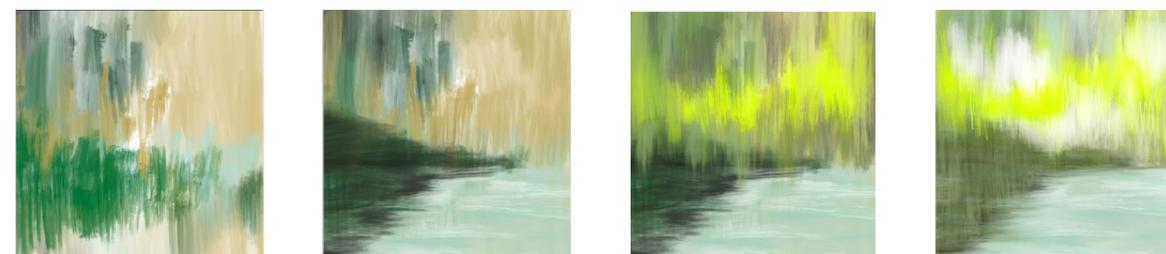
Apareció la idea de crear una especie de desplegable con todas las escenas paisajísticas que me evocaba la obra, pero acabé desechando la idea porque no me acababa de agrandar el tenerlas todas juntas y no crear obras que funcionaran de manera individual.

La composición de las obras también ha sido algo con lo que he tenido dudas, pero mirando los referentes japoneses que siempre me habían guiado durante mi creación artística, pude acabar de concretar como debía de ser.

Tomando en cuenta el Ukiyo-e y su “mundo flotante”, pude apreciar la importancia de los planos en las obras finales, no solo con la composición de los elementos, si no también con la utilización de los colores para apoyarme a la distribución de los elementos compositivos. Mostrando que los colores y las gamas cromáticas seleccionadas para las creaciones de las obras finales no eran escogidas al azar, si no que en todo momento habían estado pensadas para que todo tuviera concordancia.

PROCESO FINAL

“Ya en otra ocasión me habían estropeado el espectáculo de la luna llena (...) llegamos cargados con nuestras provisiones para descubrir que entorno al estaque habían colocado alegres guirnaldas de bombillas eléctricas; la luna había acudido a la cita, pero era como si ya no existiera”
(Tanizaki, 2019, p.81)

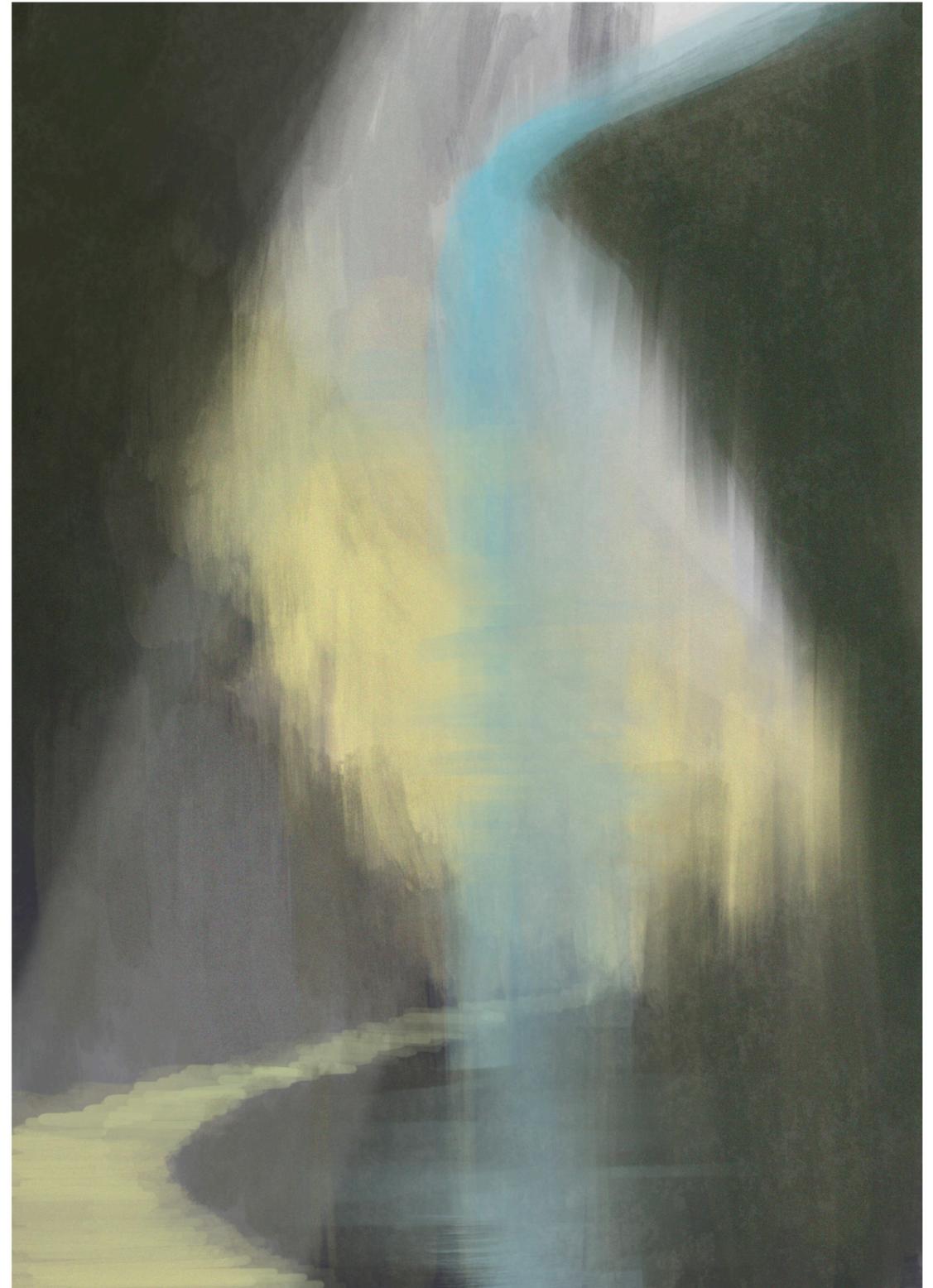
Luna llena
29cm x 39cm
(3400x3400px a 300 ppp)
Técnica digital

“En verdad, tales lugares armonizan con el canto de los insectos, el gorjeo de los pájaros y las noches de luna; es el mejor lugar para gozar de la punzante melancolía de las cosas en cada una de las cuatro estaciones y los antiguos poetas de *haiku* han debido de encontrar en ellos innumerables temas”
(Tanizaki, 2019, p.14)

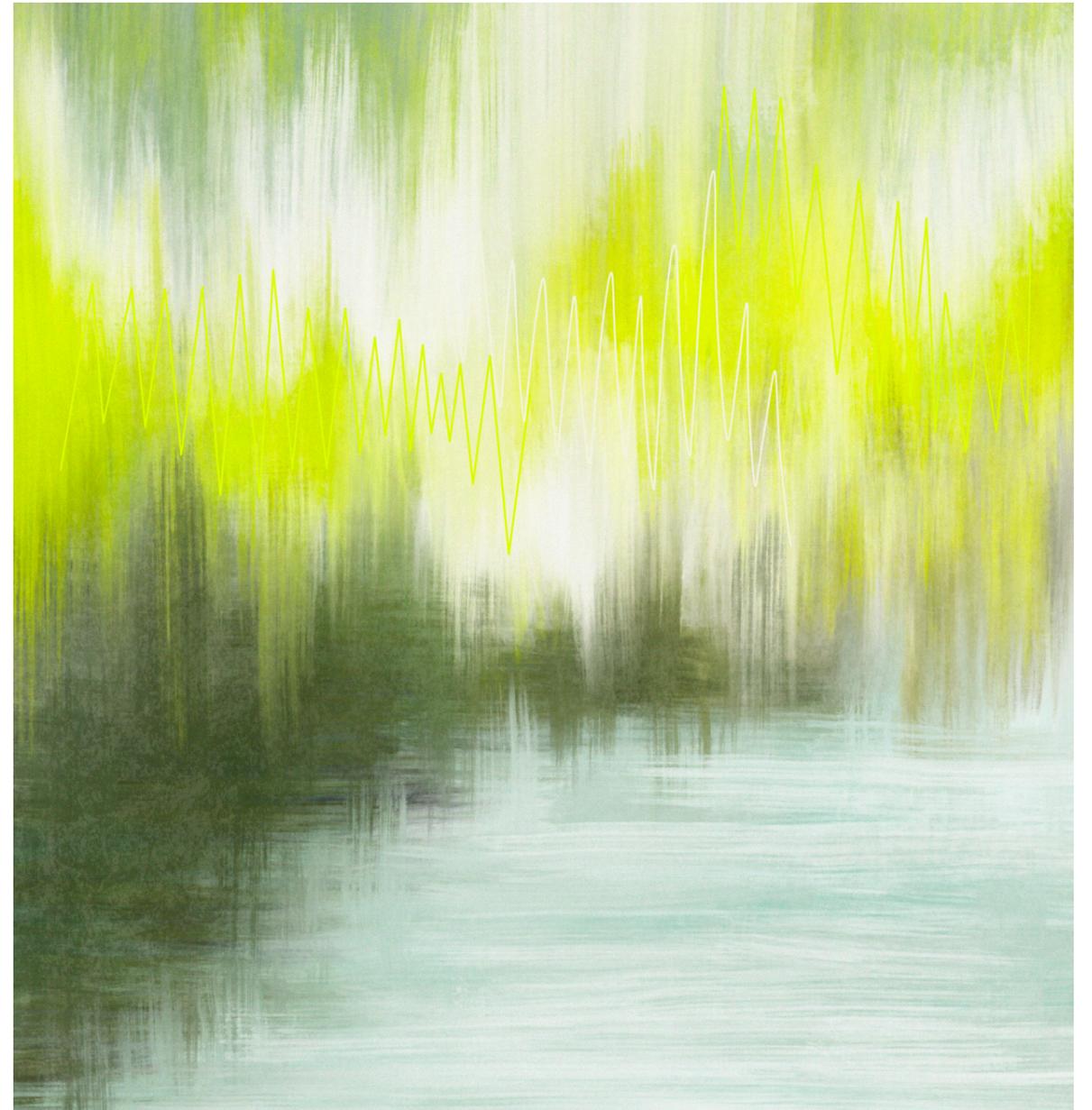
Melancolía
34cm x 29cm
(4100x3400px a 300 ppp)
Técnica digital

“¿Nunca han experimentando esa especie de aprensión que se siente ante la eternidad, como si al permanecer en ese espacio perdieras la noción del tiempo, como si los años pasaran sin darte cuenta, hasta el punto de creer que cuando salgas te habrás convertido de repente en un viejo canoso?”
(Tanizaki, 2019, p.50)

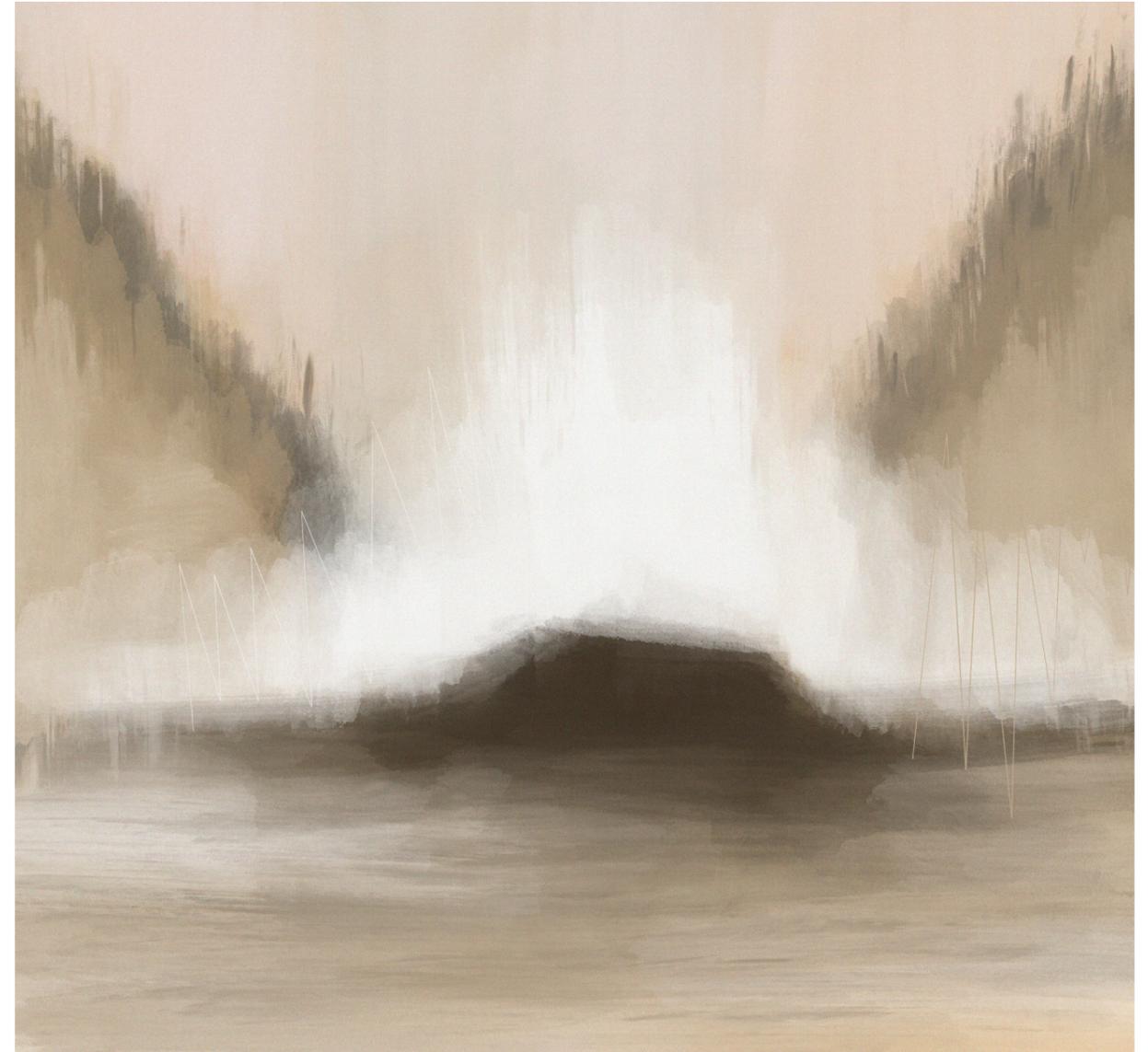
Eternidad
12cm x 17cm
(1400x2000px a 300 ppp)
Técnica digital

“Emplazados al abrigo de un bosquecillo de donde nos llega un olor a verdor y a musgo (...) al contemplar el espectáculo del jardín que se despliega desde la ventana, experimentas una emoción imposible de describir”
(Tanizaki, 2019, p.13)

Jardín
27cm x 29cm
(3300x3400px a 300 ppp)
Técnica digital

“A nosotros nos gusta esa claridad tenue, hecha de luz exterior y de apariencia incierta, atrapada en la superficie de las paredes de color crepuscular y que conserva apenas un último resto de vida”
(Tanizaki, 2019, p.44)

Claridad tenue
25cm x 25cm
(3000x3000px a 300 ppp)
Técnica digital

CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN

Ha sido un proceso complicado por las situaciones que se han vivido recientemente, pero la creación de este proyecto ha sido una vía de escape que me ha ayudado a no perder la cabeza. *Elogio* ha sido el primer proyecto que he basado en un libro y puedo asegurar que ha sido una experiencia enriquecedora en todos los sentidos. He podido trabajar el paisaje de una manera mucho más poética y eso era uno de mis principales objetivos a cumplir.

Anteriormente ya había trabajado el paisaje, pero nunca tratándolo a través de una lectura. Con el paso del tiempo, enriqueciéndome de la cultura oriental, he podido entender la importancia de la representación del paisaje como en el Ukiyo-e.

Al tener una base de referentes del ámbito de la cultura japonesa, me ha ayudado en el sentido de la resolución de problemas y en la redacción de trabajo. Sobretodo la redacción de este trabajo, me ha ayudado a conocer a nuevos artistas y a aprender a clasificar la información que de verdad es necesaria y la que no.

Aunque hayan habido complicaciones durante el proceso, he aprendido que Roma no se construyó en un día, y que el tiempo es un factor a tener en cuenta durante la creación artística. El encontrar soluciones alternativas a los problemas que iban surgiendo durante la creación también ha sido algo de los más interesante.

Después de mucho trabajar la resolución de las obras finales y ver a muchos referentes de la cultura oriental, entendí que la decisión correcta era dejar a cada obra tener su espacio propio, solo con el apoyo de un texto que ayudara a centrar el contenido de las obras.

En definitiva, el arte de la cultura oriental ha sido mi principal fuente de creación artística. Las características de los paisajes, la reflexión profunda, el ensimismamiento por la naturaleza y ese estilo de simplificación. Teniendo en cuenta en todo momento, que pertenezco a la cultura occidental, pero eso no ha sido una barrera durante la creación artística gracias a artistas como Hasui o Yoshida.

BIBLIOGRAFÍA

Jones, J., (1962). *Alphabets*. Recuperado 22 de enero de 2020, de https://www.moma.org/collection/works/67476?classifications=any&date_begin=Pre-1850&date_end=2019&locale=en&page=2&q=Alphabet&with_images=1

Jones, J., (1962). *Alphabets*. Recuperado 22 de enero de 2020, de <https://www.moma.org/collection/works/67455?locale=en>

Jhonny (2016, mayo 31). *100-Year Old Japan, as Seen Through The Lens of Arnold Genthe*. Recuperado 1 de febrero de 2020, de <http://www.spoon-tamago.com/2016/05/31/100-year-old-japan-as-seen-through-the-lens-of-arnold-genthe/>

Kawase Hasui (1883-1957) - *The Lavenberg Collection of Japanese Prints*. (s. f.). Recuperado 18 de abril de 2020, de <http://www.myjapanesehanga.com/home/artists/kawase-hasui>

Lewitt, S., (1978). *From the Word "Art"*. Recuperado 27 de enero de 2020, de http://www.visible.org/site/cornish/slide_lectures/sol_le_witt/

Sonia Delaunay-Terk. *La Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France* (Prose of the Trans-Siberian and of Little Joan of France). 1913 | MoMA. Recuperado 27 de enero de 2020, de https://www.moma.org/collection/works/273447?utm_source=social&utm_medium=instagram&utm_campaign=New%20MoMA&utm_content=Sonia%20Delaunay-Terk

Tanizaki, J. (2016). *Cuentos de amor*. Recuperado de <https://leerlibrosonline.net/cuentos-de-amor/>

Tanizaki, J. (2019). *El elogio de la sombra (Biblioteca de Ensayo)* (Spanish Edition) (40.a ed.). Madrid, España: Siruela.

