

Akio Maruyama

«Washi Ningyō»
Entre kimonos
y papel

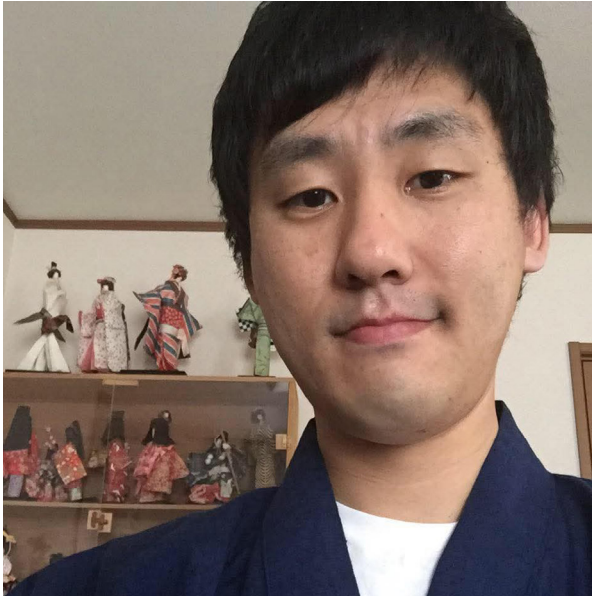

2ª Planta

del 13 de diciembre
de 2025 al 31 de
mayo de 2026.

-EMOZ-

BIOGRAFÍA

Nacido en 1989 y criado a los pies del Monte Fuji, en la prefectura de Shizuoka, Akio Maruyama comenzó a crear muñecas de papel washi desde niño, bajo la guía de su madre Noriko Maruyama, maestra de este arte.

Al darse cuenta de la rareza de las muñecas de papel japonesas, comprendió el riesgo de que las washi-ningyō desaparecieran junto con los últimos artesanos.

Decidió entonces convertirse en portavoz de esta tradición, para que se preserve y se transmita a las futuras generaciones.

Actualmente residente en Japón, en la ciudad de Hamamatsu, desde 2012 se dedica profesionalmente a la investigación, producción y enseñanza de diversos tipos de muñecas, tanto dentro como fuera de su país.

Sus obras han sido expuestas en países como Japón, España, México, Francia, Italia y más.

SOBRE MARUYAMA

¿CÓMO SURGIÓ ESTA PASIÓN?

Mi pasión por el washi-ningyō viene de mi madre , quien siempre me enseñó este arte. Tenía 16 años cuando aprendí a hacer muñecas de papel, pero en aquel entonces era joven y no me interesaba mucho. Luego, al crecer, comencé a profundizar en el arte y me apasioné.

DEL PAPEL A LAS MUÑECAS DE PAPEL

La historia de las muñecas de papel japonesas está estrechamente ligada a la evolución del papel en Japón y se desarrolla en etapas sucesivas partiendo de una forma sencilla creada con fines rituales (de la que derivan las tachi-bina), evolucionando hacia una forma más elaborada con fines lúdicos (anesama-ningyō), culminando en complejos modelos tridimensionales con auténticas esculturas de papel cuyo fin es puramente decorativo (washi-ningyō) .

Es difícil trazar una línea clara entre el origen de cada tipo , ya que el papel es un material perecedero que no deja rastro a menos que se conserve adecuadamente. Por esta razón, la historia del washi-ningyō comenzó a reconstruirse solo a mediados del siglo XX, comenzando con los modelos más conocidos, típicos de Tokio.

¿A QUÉ ÉPOCA SE REMONTA EL ARTE DEL WASHI NINGŌ?

Los orígenes del washi-ningyō se remontan al período Edo. En aquella época, las muñecas se llamaban anesama-ningyō (muñecas hermanas) y toda la atención se centraba en sus elaborados peinados. Generalmente, eran muñecas sin manos ni pies.

Sin embargo, la creación de sencillas muñecas de papel con fines rituales ya se practicaba desde hacía siglos. Las técnicas y enseñanzas se transmitían oralmente, generalmente de madre a hija.

También es importante señalar que los términos washi-ningyō y anesama-ningyō indican dos tipos diferentes de muñecas.

Las muñecas washi -ningyō (muñecas de papel washi) son todas aquellas obras cuyo tema es una figura humana hecha con papel washi (literalmente, papel japonés). Pueden ser muñecas tridimensionales, como esculturas reales, o muñecas planas con algunos elementos 3D.

Las anesama-ningyō (muñecas hermanas) son un tipo particular de muñeca washi en la que la cabeza es la protagonista y el cuerpo, a menudo estilizado, tiene la única tarea de sostenerla.

¿ESTÁN PRESENTES EN LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS?

No existen tales atestigüaciones (que yo sepa). Lo que tenemos son libros antiguos.

¿DE QUÉ MATERIAL SON?

Para el washi-ningyō se utiliza este tipo de papel llamado yūzen-washi . Hay dos tipos: suave al tacto y más rugoso.

El papel japonés (washi) se utiliza hoy en día para la restauración de obras de arte en todo el mundo y es patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO .

Entre los tipos de washi más utilizados para las muñecas de papel japonesas se encuentran el papel yūzen , con colores brillantes que no se destiñen, y el papel chirimen con arrugas que lo hacen similar a las telas crepé.

La técnica de impresión y los patrones reproducidos hacen que este tipo de papel se parezca a los preciosos tejidos del pasado.

¿SE CONSIDERA ESTO ORIGAMI?

Sí . Además, el origami permite crear diversas formas de animales, plantas y objetos. Mientras que los washi-ningyō son simplemente muñecos antropomórficos .

El origami es el arte de doblar papel para crear figuras de animales, plantas o figuras cotidianas, sin usar pegamento. Las hojas de papel washi que se utilizan suelen ser cuadradas y se doblan y se vuelven a doblar.

El arte del washi-ningyō, por su parte, implica el uso de pegamento y otros materiales . El papel no solo se dobla, sino que se corta, se pega y se le da forma, como haría un diseñador de moda con un vestido. Cada elemento de la muñeca se crea a mano: desde el cilindro blanco de la cabeza hasta la estructura del cuerpo y los accesorios Various Convention Books, worldwide

¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDA EN HACER UNA MUÑECA 2D Y 3D?

Depende de las muñecas. Por ejemplo , me lleva aproximadamente una hora hacer una muñeca Hagoita en 2D .

Si bien me lleva al menos 6 horas hacer una muñeca como la sencilla geisha vestida con kimono, me lleva muchas más horas crear figuras más complejas.

¿Y CUÁNTOS AÑOS LE TOMARÁ A UN PRINCIPIANTE ABSOLUTO ALCANZAR ESTE NIVEL?

Es difícil responder a esa pregunta. Un principiante, empezando desde cero, tarda unas dos horas en hacer una muñeca Hagoita en 2D.

Responder a esta pregunta es complejo porque depende de varios factores. La habilidad manual varía de un principiante a otro, al igual que la constancia y las horas semanales dedicadas al aprendizaje.

En general, un curso de tercer nivel enseña la primera muñeca 3D en unas seis horas. El diseño es sencillo y el tema, imaginativo, descuidando así otro aspecto fundamental del aprendizaje de este arte: el conocimiento debe ser tanto técnico y manual como cultural.

Cada detalle de las muñecas históricas (no ficticias), cada elemento, reproduce con exactitud las longitudes, nudos y accesorios tradicionales característicos de la figura representada.

Yo he alcanzado su nivel actual con décadas de experiencia y practica.

¿POR QUÉ SE ESTÁ PERDIENDO ESTE ARTE?

La razón por la que este arte está desapareciendo es lamentablemente común a las otras artes que dependen de la habilidad manual y del conocimiento artesanal: la falta de relevo generacional y el olvido de las técnicas y los conocimientos.

¿QUÉ SON LAS MUÑECAS DE PAPEL JAPONESAS?

Washi-ningyō son muñecos de papel, obras maestras artesanales nacidas de la paciencia y la intuición artística. Creados con fines decorativos desde el período Edo (1603-1868), narran historias antiguas a través de cada capa y pliegue. Observarlos es como abrir un portal a través del tiempo: te encuentras en el silencio sepulcral de una habitación japonesa, entre kimonos y pequeños gestos rituales. El papel se convierte en gesto, la forma en memoria. Incluso hoy, estas figuras siguen cautivando, suspendidas entre el arte popular y la poesía visual, con un encanto que resiste la fragilidad y la impermanencia del material del que están compuestas.

ANEXO

«WASHI NINYŌ»
SOBRE LAS MUÑECAS
JAPONESAS

Washi Ningyō: Arte y Espíritu del Papel Japonés

1. ¿Qué son las Washi Ningyō?

Definición y Etimología:

Washi (和紙): Papel tradicional japonés. Es conocido por su resistencia, textura y belleza, elaborado con fibras de *kōzo*, *gampi* y *mitsumata*. (Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO).

Ningyō (人形): Muñeca o figura humana.

En conjunto: "Muñecas hechas de papel japonés".

Características distintivas: Se distinguen por estar vestidas con papel **Washi Chiyogami** o **Yuzen**, que imitan los lujosos estampados y colores de los kimonos. A menudo, las figuras **carecen de rasgos faciales**, enfocando la expresión en la postura, el vestuario y el cabello.

2. Historia y Origen

Raíces históricas: Aunque el papel se originó en China, el arte del Washi fue perfeccionado en Japón. Las muñecas tienen vínculos con rituales antiguos, donde las figuras de papel se usaban como **talismanes** o se arrojaban al río (como en el festival **Hina Matsuri**) para llevarse la mala suerte o las impurezas.

Periodo Edo (1608-1868): Fue un periodo de florecimiento para las artes, incluyendo la elaboración del Washi y, por ende, de las Ningyō.

3. Tipos Principales de Washi Ningyō

Es crucial distinguir entre los dos tipos principales, que representan diferentes técnicas y usos:

Tipo de Muñeca	Característica Principal	Uso Típico
Shiori Ningyō (しおり人形)	Planar (2D). Simples y elegantes.	Marcapáginas (<i>shiori</i>), decoración en tarjetas, o para enmarcar.
Anesama Ningyō (姉様人形)	Tridimensional (3D). Esculturas de papel.	Piezas artísticas elaboradas, figuras de colección, o parte de pequeñas escenografías.

Tipo de Muñeca	Característica Principal	Uso Típico
Shikishi Ningyō	Intermedia entre las dos, plana pero con plegado más elaborado, sobre soporte (<i>Shikishi</i>).	Cuadros decorativos con una estética más cuidada.

4. Simbolismo y Representación

Las muñecas representan a menudo personajes de la sociedad tradicional, el folclore o el teatro, requiriendo un profundo conocimiento de los códigos culturales japoneses:

Personajes Comunes:

Geishas y Maikos: Representan la elegancia y el arte, con kimonos y peinados elaborados.

Samuráis: Figuras masculinas vestidas con armaduras o atuendos de guerrero.

Figuras del Teatro: Personajes de Kabuki o Noh.

Escenas de la vida social: Parejas nupciales, campesinos o niños.

Simbolismo del Kimono: El vestido es la clave. Los colores, estampados y la forma de atar el *obi* (cinturón) transmiten la estación del año, el estado civil, la clase social o incluso la emoción del personaje.

El Corazón de la Obra: Washi, el Papel con Espíritu

El Washi es el material fundamental y explica por qué el papel japonés es tan especial para este arte.

El Papel Milenario que se Convierte en Tela

Las Washi Ningyō deben su existencia a la calidad inigualable del **Washi**, el papel tradicional japonés. Este no es un papel común; es una fibra artesanal elaborada durante siglos a partir de la corteza de la morera (*kōzo*).

¿Por qué Washi?

Resistencia y Longevidad: A diferencia del papel industrial, el Washi es extremadamente fuerte, flexible y puede durar cientos de años sin amarillear, permitiendo al artista manipularlo, doblarlo y darle volumen sin que se rompa.

El Vestuario (Chiyogami): Las muñecas están vestidas con papeles **Chiyogami** o **Yuzen**, que son Washi estampados. Estos diseños son réplicas de los motivos usados en los **kimonos de seda** del Periodo Edo.

Simbolismo del Estampado: Observe los patrones. Cada motivo cuenta una historia:

Grullas: Buena fortuna y larga vida.

Flores de Cerezo (Sakura): La belleza efímera de la vida.

Pinos y Bambú: Resistencia e invierno.

La clave de este arte es que la vestimenta de papel es tan real y detallada como la tela que imita.

La Técnica: Escultura sin Costuras

El proceso creativo y la habilidad necesaria para transformar el papel plano en una figura tridimensional.

NINGYŌ: La Escultura a Través del Plegado

Crear una Washi Ningyō es un ejercicio de paciencia y precisión que combina el arte del **origami** con la escultura. La técnica se basa en el **doblado, el enrollado y la superposición** meticulosa de las láminas de Washi.

¿Cómo se visten las muñecas?

Modelado del Cuerpo: El artista construye el cuerpo (cabeza, cuello y torso) con capas de papel, a menudo sin una estructura interna compleja, para mantener el espíritu ligero del Washi.

El Arte de Vestir: La parte más impresionante es la recreación del kimono. El papel **no se corta para simular patrones de costura**, sino que se dobla y se pliega con gran destreza para recrear las capas de tela, las mangas, y el nudo perfecto del **Obi** (cinturón).

La Postura es la Expresión: La figura no tiene rasgos faciales. Por ello, la **expresión y la emoción** residen únicamente en la **postura del cuerpo** y la fluidez de los pliegues del papel. Los dobleces sutiles comunican si la figura está caminando, bailando o simplemente esperando.

Mire de cerca los pliegues: son la evidencia del trabajo manual y la forma en que el papel se convierte en volumen.

La Historia: Espejos de la Cultura y Tradición

Contexto cultural y explica el simbolismo de las figuras que el público está observando.

La Narrativa Silenciosa: Personajes y Simbolismo

Las Washi Ningyō son mucho más que decoración; son **espejos de la sociedad japonesa tradicional**, representando figuras históricas, personajes del teatro y la vida cotidiana.

¿A quién representan?

Geishas y Maikos: Las figuras más populares, identificadas por sus elaborados peinados (*Nihongami*) y los lujosos kimonos, que simbolizan el arte y la sofisticación.

Samuráis y Guerreros: Figuras masculinas vestidas con armaduras, representando la disciplina y la fuerza.

Parejas y Escenas Festivas: A menudo creadas como talismanes de buena suerte o para celebrar festivales como el **Hina Matsuri** (Festival de las Muñecas).

La Ausencia del Rostro:

La mayoría de estas muñecas **carecen de rasgos pintados**. Esta decisión estética no es un olvido, sino una tradición milenaria que invita a la **proyección**. Al no tener una emoción fija, el espectador puede proyectar sus propios sentimientos o recuerdos en la figura, haciendo la conexión emocional más personal y universal.

Descubra la historia oculta que cada kimono, postura y peinado tiene para contar.

El encanto de un arte atemporal:

Observar los suaves pliegues del papel japonés (和紙 *washi*) que compone íntegramente estas muñecas (人形 *ningyō*) permite realizar un viaje en el tiempo. Las sinuosas figuras del *washi-ningyō* se inspiran en personajes históricos o figuras del teatro japonés y narran los acontecimientos en los que fueron protagonistas, cobrando vida en reproducciones en miniatura, enriquecidas por kimonos que parecen flotar.

Delicados intérpretes de *koto* y *shamisen*, damas de la corte practicando caligrafía, samuráis, mujeres sacando agua de un pozo, tiernos momentos entre madre e hijo, e incluso momentos de vida doméstica pasados al calor, bajo un *kotatsu*.

Washi-ningyō trae al escenario momentos de la vida cotidiana junto a actividades tradicionales de un pasado lejano o reciente, capaces de encantar a cualquiera que los observe.

Entender el carácter **tradicional y costumbrista** de las Washi Ningyō es crucial, ya que estas muñecas son un reflejo directo de la historia social y las costumbres de Japón, especialmente durante el **Período Edo** (1603-1868).

Carácter Tradicional y Costumbrista de las Washi Ningyō

El valor de las Washi Ningyō no reside solo en su técnica artesanal, sino en su función como **documento visual** de la vida, las modas y los rituales japoneses del pasado.

1. Representación de la Vida Cotidiana y Social

Las muñecas de papel Washi son, fundamentalmente, modelos de personajes. Esto les confiere un carácter costumbrista único:

Espejos de Clases Sociales: A través de la muñeca, se podía distinguir a la Geisha/Maiko (figuras artísticas y urbanas) de la Campesina o la Esposa de **Samurái** (figuras de la nobleza o la vida rural).

Detalle de la Moda (*Fūzoku*): Las Ningyō documentan con extrema precisión la moda de la época. El papel utilizado para el kimono (*Chiyogami*) replica los patrones de la seda y la forma exacta de vestir: la colocación del **Obi** (cinturón), los tipos de mangas, y especialmente los **peinados (*Nihongami*)**, que indicaban la edad, el estado civil o la profesión de la mujer.

Actos y Ocupaciones: Las figuras a menudo se presentan realizando actos cotidianos o ceremoniales: sirviendo el té, bailando con un abanico, o simplemente caminando con el recato esperado de una mujer de su clase.

2. Vínculo con Rituales y Festivales

El origen más profundo de las muñecas japonesas está ligado a prácticas espirituales y ceremoniales, lo que consolida su carácter tradicional:

Hina Matsuri (Festival de las Muñecas): Aunque las Washi Ningyō no son las figuras oficiales del Hina Matsuri (que suelen ser de cerámica o madera), su origen comparte la misma raíz ritual. Antiguamente, las figuras de papel se usaban como **sustitutos de las personas** (llamadas *hitogata*). Se creía que el muñeco podía **absorber las impurezas o la mala suerte** de la persona, siendo luego arrojado a un río o al mar para llevarse consigo el infortunio.

Muñecas Amuletos (*Amuletos*): Algunas muñecas, como la **Anesama Ningyō** (Muñeca de la Hermana Mayor), eran hechas a menudo por las mujeres para ser guardadas como amuletos personales o para pasarlas a las hermanas menores, simbolizando la **protección y la buena suerte** dentro del hogar.

3. La Estética de la Contemplación

La técnica de las Washi Ningyō refuerza una tradición estética japonesa específica:

Enfoque en la Esencia (*Wabi-Sabi*): El arte valora el proceso de plegado manual y la textura única del Washi, que resalta la belleza de lo orgánico e imperfecto.

El Silencio de la Expresión: La costumbre de **no pintar los rasgos faciales** (especialmente en las *Anesama* más antiguas) es un rasgo profundamente tradicional. Esto refleja una estética que privilegia la expresión del espíritu y el estado de ánimo a través de la **postura del cuerpo y la elocuencia del vestuario**, invitando a la contemplación.

En resumen, las Washi Ningyō son **crónicas de papel** que encapsulan no solo una destreza artística, sino también la estructura social, las festividades y la visión del mundo del Japón pre-moderno.

El desarrollo histórico de las **Washi Ningyō** está intrínsecamente ligado a la evolución de las artes del papel y las tradiciones rituales de Japón. Su historia no se centra en una única fecha de invención, sino en la **convergencia de tres elementos** a lo largo de los siglos.

Historia de las Washi Ningyō: De Ritual a Arte Decorativo

Las Raíces Antiguas: La Función Ritual (Periodo Heian, 794–1185)

El concepto de usar figuras de papel para representar personas se remonta a las tradiciones más antiguas de Japón:

Hitogata (Forma Humana): Mucho antes de ser arte decorativo, las figuras de papel (o paja) conocidas como *Hitogata* se usaban en rituales de purificación sintoístas. Se creía que el muñeco podía **absorber las calamidades, la mala suerte y los pecados** de una persona.

Nagashi-bina (Muñecas Flotantes): La práctica de arrojar estas figuras al río o al mar para que se llevaran el infortunio se convirtió en la base de festivales posteriores, como el **Hina Matsuri** (Festival de las Muñecas). Estas figuras tempranas eran simples y planas, muy lejos de las complejas Washi Ningyō actuales.

El Auge del Papel Washi y el Plegado (Siglos XIII–XVI)

La base material de este arte se solidificó durante este periodo:

Perfeccionamiento del Washi: Aunque el papel llegó de China, los artesanos japoneses lo perfeccionaron. El papel Washi alcanzó su calidad de **resistencia y flexibilidad** necesarias para el plegado artístico, convirtiéndolo en un material ideal para el modelado.

Desarrollo del Origami (Orikata): Las técnicas de plegado ceremonial (llamadas *Orikata* o *Origami*) se desarrollaron en Japón. Estas técnicas se aplicaron a diversas formas, incluyendo las figuras humanas, lo que proporcionó el conocimiento estructural para crear volumen sin costuras.

El Periodo de Oro: Nacimiento del Arte (Período Edo, 1603–1868)

El arte de la Washi Ningyō tal como lo conocemos hoy floreció durante la paz y la prosperidad del Periodo Edo, gracias a la evolución de los estampados:

Papel Estampado (Chiyogami): Con el auge de las imprentas de bloques de madera (*ukiyo-e*), surgió el papel **Chiyogami**, un Washi estampado con colores vivos y patrones complejos que imitaban el diseño de los lujosos kimonos de seda. Esto permitió *vestir* las muñecas con autenticidad y color.

Aparición de las Anesama Ningyō: Las muñecas tridimensionales, conocidas como *Anesama Ningyō* (Muñecas de la Hermana Mayor), se popularizaron.

Las mujeres las hacían a mano para su disfrute personal o para regalarlas, usándolas para practicar las técnicas de plegado y modelado de kimonos.

Carácter Costumbrista: Estas muñecas se convirtieron en un medio para representar la **moda de la calle, los personajes del teatro Kabuki** y las figuras de las clases sociales, cimentando su papel como documento visual de la cultura Edo.

La Era Moderna y la Preservación (Siglo XX y XXI)

Declive y Resurgimiento: Con la apertura de Japón al mundo (Era Meiji) y la introducción de nuevos materiales y estéticas, la popularidad de las Washi Ningyō tradicionales disminuyó temporalmente.

Arte de Preservación: A partir de mediados del siglo XX, hubo un fuerte movimiento para **preservar y elevar el Washi Ningyō a una forma de bellas artes**. Artistas contemporáneos han llevado la técnica a nuevas alturas, creando esculturas de papel más complejas y detalladas, pero siempre utilizando el Washi tradicional como base.

Reconocimiento: Hoy en día, las Washi Ningyō son valoradas mundialmente como un arte único que combina la antigua tradición del papel con una representación histórica de la vida japonesa.

En síntesis: Las Washi Ningyō pasaron de ser simples **amuletos rituales** planos a sofisticadas **figuras decorativas y narrativas** gracias a la invención del papel Washi estampado y el perfeccionamiento de las técnicas de plegado en el Período Edo.

La exposición de Washi Ningyō ofrece una mirada íntima a un arte que es la síntesis de la destreza manual japonesa, la riqueza del papel Washi y una profunda sensibilidad estética. Es una invitación a apreciar cómo la **humilde hoja de papel se transforma en una crónica histórica y una escultura de exquisita belleza**.