

INTRODUCCIÓN AL SUMI-E

"Un camino de armonía y serenidad a través de la tinta, el agua y el pincel."

GUILLERMO DE VICENTE

INDICE

墨絵 SUMI-E

1. PINTURA DE TINTA (SUMI-E):

- Los Cuatro tesoros del erudito: BUNBOU SHISHOU
- LOS MOTIVOS TRADICIONALES: SHIKUNSHI

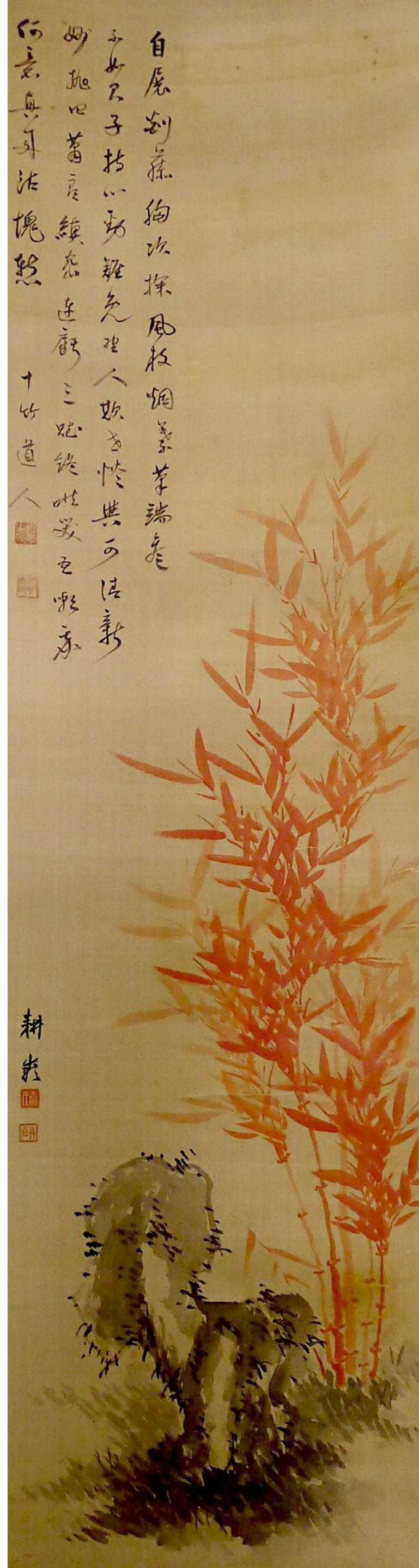
2. LA PINTURA DE TINTA: DE CHINA A JAPÓN

- LOS PINTORES LETRADOS
- EL ESTILO NANGA O BUNJIN-GA
- HABOKU Y HATSUBOKU
- SUMI-E (墨絵) Y SUIBOKU-GA (水墨画)

3. CORRESPONDENCIA CRONOLÓGICA

Sasa
(赤竹, bambú rojo)
Yoshida Kohgen (1932)

COLECCION SUZURI.es

PINTURA DE TINTA (SUMI-E)

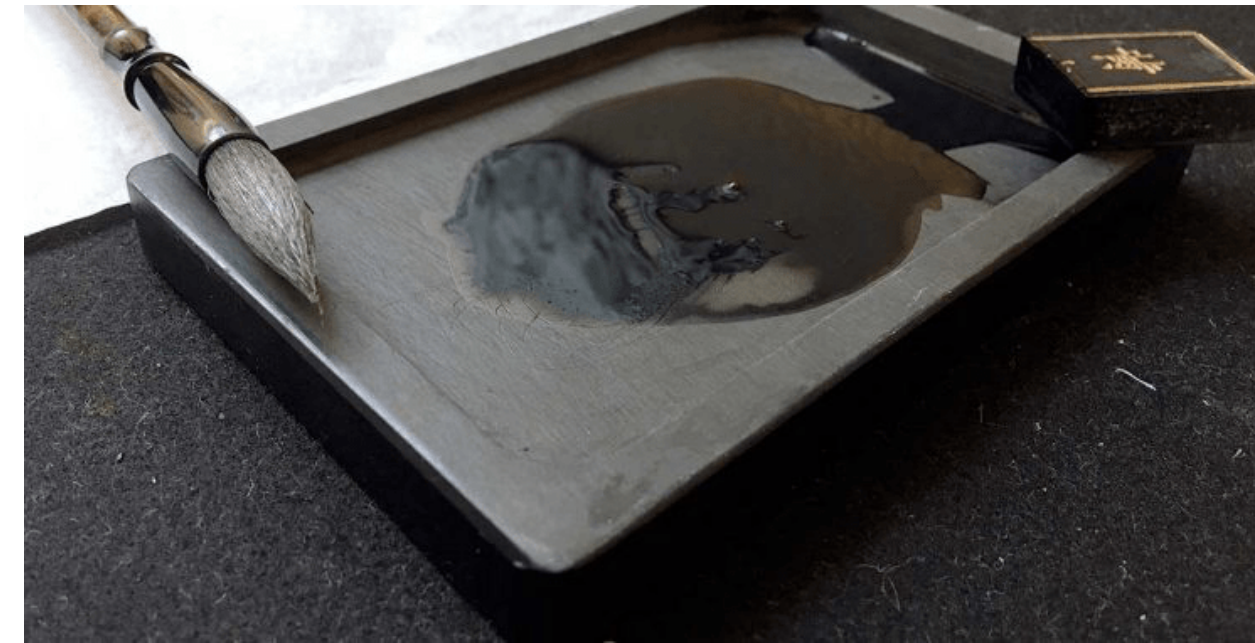
El Sumi-e (pintura de tinta) es una forma de expresión artística japonesa estrechamente relacionada con el zen, que asienta sus raíces en el pensamiento taoísta y en la pintura de los letrados de la antigua China.

Se fundamenta en la regla de la pincelada única y posee el potencial de dotar a la pintura de un ritmo espiritual que solo se muestra cuando el pincel sigue el impulso del corazón y de la mente del pintor.

En el sumi-e no se busca que las obras sean una copia fiel del motivo representado. La pintura deja así de convertirse en un ejercicio meramente estético para revelar una visión personal, interior de la persona que la practica.

Nos permite ejercitar la meditación activa, reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno de una manera positiva.

BUNBOU SHISHOU

Los materiales específicos que se utilizan en la práctica del sumi-e constituyen los “Cuatro Tesoros del Erudito” (Bunbou Shishou):

墨 SUMI (tinta)

Con sus infinitos matices, los efectos que suscita no son sino la expresión matizada del alma del pintor.

硯 SUZURI (piedra de tinta)

Símbolo de la metamorfosis del sumi-e, del yin-yang, encarna la idea de polaridad: montaña – agua.

筆 FUDE (pincel)

Permite al pintor trazar las líneas internas de los motivos mediante pinceladas habitadas por sombra y luz.

紙 KAMI (papel)

Integra y contiene lo infinito en lo finito, combina lo visible y lo invisible para poder expresar el vacío – lleno.

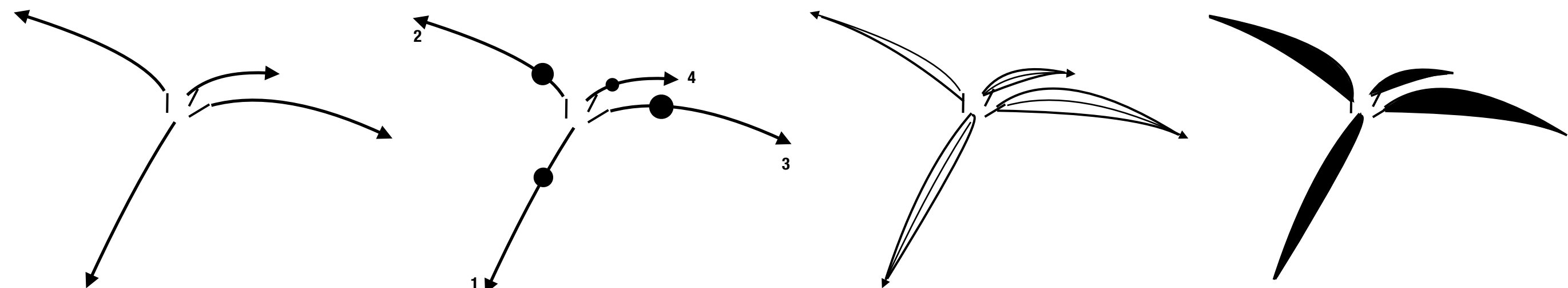

SHIKUNSHI

Los motivos tradicionales a través de los cuales se va afianzando la técnica son los denominados “Cuatro Honorables Caballeros” (Shikunshi): **take** (bambú), **ran** (orquídea silvestre), **kiku** (crisantemo) y **ume** (ciruelo florido).

TAKE

El primero de ellos, es el **bambú**. Asociado a la rectitud y la determinación, el bambú representa la integridad personal, siempre verde y erguido. Se mantiene inalterable gracias a dos de sus cualidades más valoradas: la fortaleza y la flexibilidad. Con él descubriremos el significado de la constancia y la tenacidad, el valor de la determinación y de la rectitud. Aunque el bambú no es tan resistente a las inclemencias del invierno como el pino o el ciruelo es, con ellos, uno de los “tres amigos del invierno (岁寒三友)”

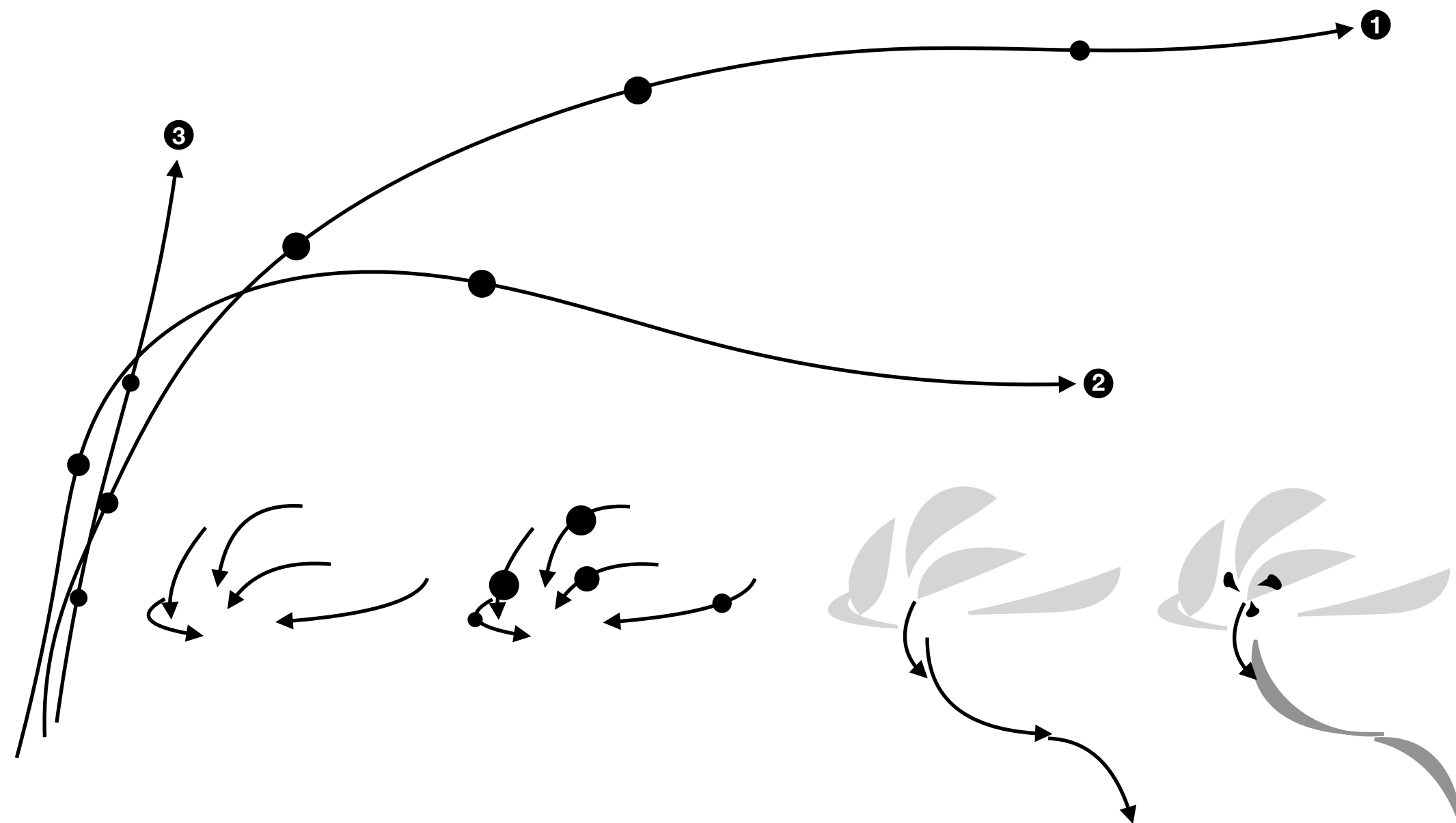
Técnica de las hojas de bambú (Guillermo de Vicente).

SHIKUNSHI

RAN

Anticipa la llegada de la primavera y se asocia a la modestia y la humildad. Al pintar la **orquídea silvestre** podremos percibir su delicadeza y vulnerabilidad. A través de cada trazo aprenderemos a valorar la grandeza de detalles aparentemente pequeños e insignificantes.

Técnica de hojas y flores de la orquídea silvestre (Guillermo de Vicente).

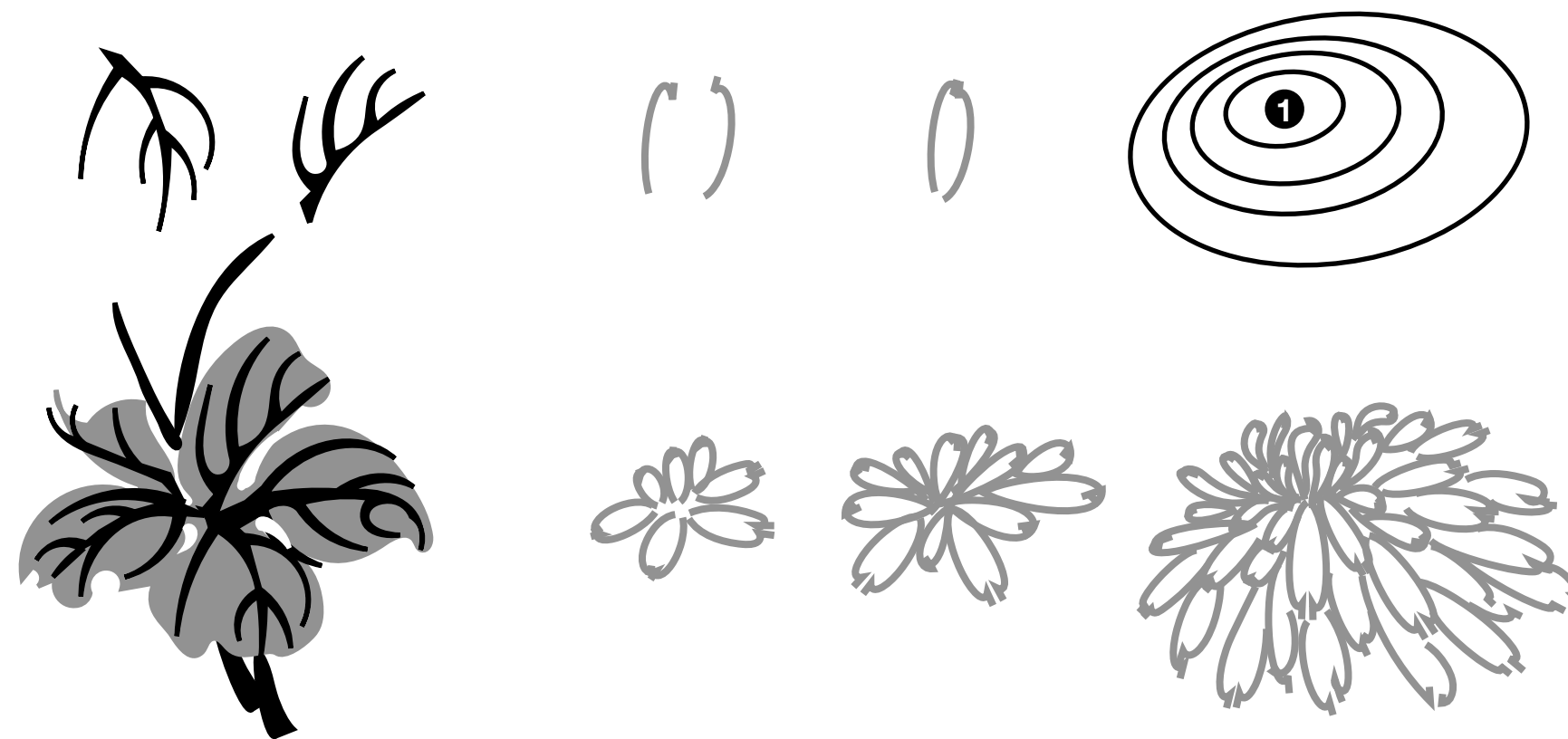

SHIKUNSHI

KIKU

El emblema de la familia real nipona es también el símbolo del otoño tardío. Quizá por ello el **crisantemo** está asociado a la idea de unión y sentido de pertenencia en las que cada miembro de una familia, sin renunciar a su propia identidad personal, entiende que forma parte de un todo que le trasciende.

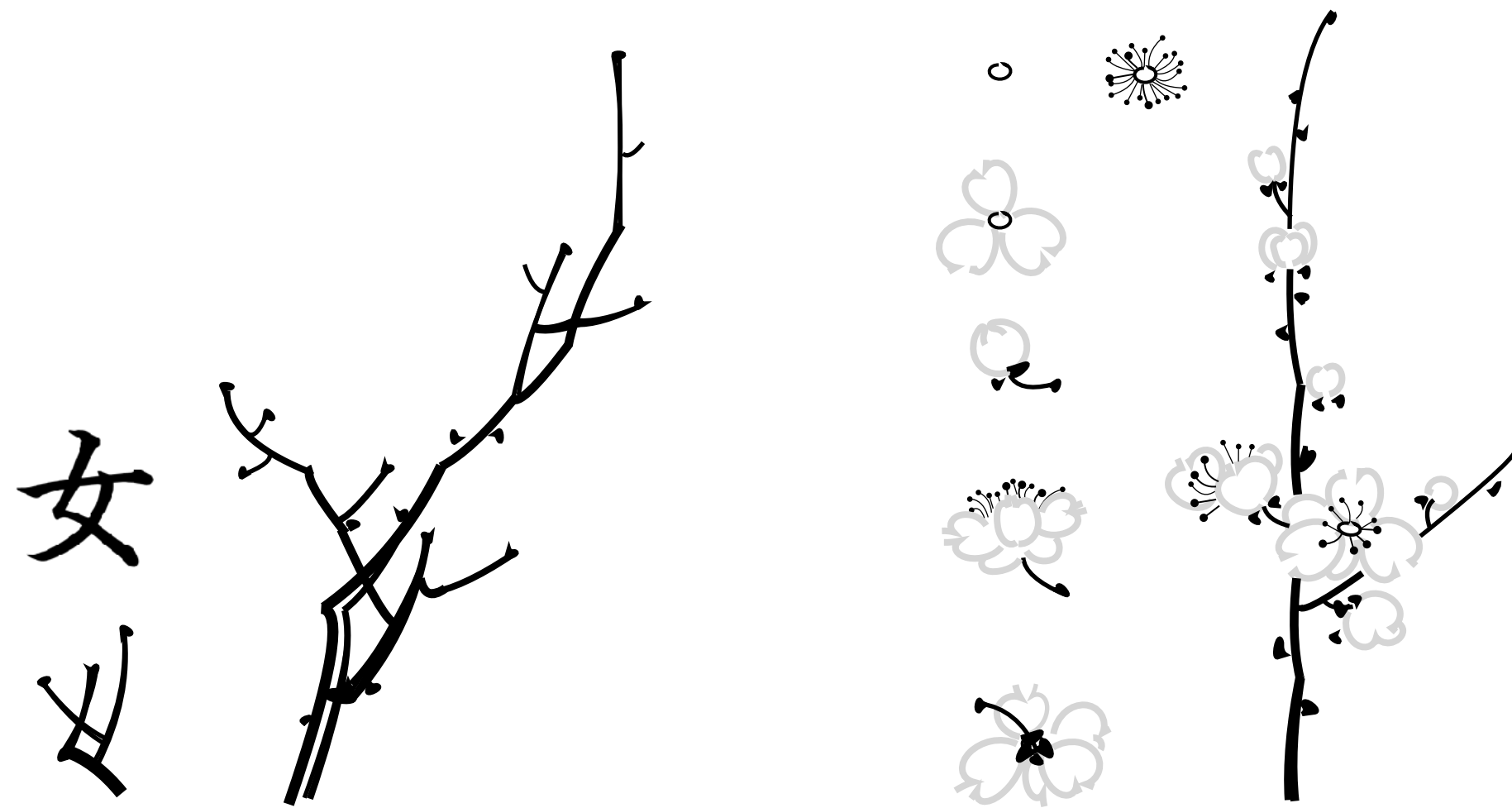
Técnica de hojas y pétalos del crisantemo (Guillermo de Vicente).

SHIKUNSHI

UME

La floración del **ciruelo** antes de que termine el invierno es una de las imágenes más representativas de la iconografía oriental. Sus gruesas y viejas ramas, retorcidas e irregulares, de las que cada año vuelven a surgir brotes nuevos repletos de vitalidad, representan su capacidad de resistencia, perseverancia y renovación permanente, independientemente de la edad. No confundir ume (ciruelo) con sakura (cerezo).

Técnica de tallos y flores del ciruelo florido (Guillermo de Vicente).

LA PINTURA DE TINTA: DE CHINA A JAPÓN (1)

La pintura de los literati o eruditos chinos consolidada con la Dinastía Song durante el siglo X, daría lugar al estilo Nanga o Bunjin-ga japonés en el siglo XVIII, (durante el periodo Edo).

La pintura de tinta en Japón (sumi-e) también se denomina SUIBOKU o SUIBOKU-GA (pintura de tinta y agua).

LOS PINTORES LETRADOS

El SUMI-E (entendido como técnica de pintura monocromática a base de tinta china), tiene su origen en China durante la Dinastía Tang (618 - 907). Era el estilo de pintura practicado por los *literati* (eruditos chinos), también llamados *pintores letrados*.

La “pintura de tinta” se desarrolla como estilo pictórico con los Song (960-1279) y se consolida durante la Dinastía Yuan (1280-1368). En el siglo XIV los monjes budistas zen la llevarían con ellos a Japón.

El estilo de “pintura literaria” chino se conoció con la denominación “wenrenhua” (文人畫). Sus practicantes eran cultos y dominaban las “Tres Perfecciones” (caligrafía, poesía y pintura). Encontraron en la pintura una forma de expresión íntima y personal. Su interés no era representar fielmente el motivo representado, sino “satisfacer el corazón”.

El estilo adquiere cuerpo de naturaleza con la **Escuela del Sur** (南宗画 / 南宗畫, nánzōnghuà), terminología acuñada por Dong Qichang (1555-1636) para diferenciar a los pintores “aficionados” de los pintores profesionales, que se agrupaban en la “Escuela del Norte”, más academicista, con un estilo detallista, formal, refinado y colorista.

春山瑞松圖
Auspicious Pines in Spring Mountains
(pinos portadores de un buen augurio en las montañas de primavera).
Mi Fei (1051-1107)

MUSEO NACIONAL DEL PALACIO DE TAIPEI, TAIWAN

LA PINTURA DE TINTA: DE CHINA A JAPÓN (2)

Los pintores de la Escuela del Sur (avezados calígrafos), practicaban por su parte, un estilo de pintura monocromática, en el que una pincelada de indudable técnica caligráfica y la dimensión espiritual asociada a su práctica se unían para dotar de espontaneidad, expresividad, fuerza y trascendencia a sus obras (se ha dicho que “cada trazo se convertía en una oportunidad para sintonizar con el *dao*”).

Otra de las características fundamentales de la pintura letrada era el uso del vacío, no solo por su valor compositivo o por su capacidad para potenciar la asimetría, sino por su sentido trascendente, ya que su presencia ponía de relieve la “vibración dinámica del aliento” (al unísono, espíritu y materia).

Un vínculo directo con el *dao* que será fundamental para entender la esencia de la estética taoísta: si el aliento primordial está en el origen del universo y son los alientos vitales quienes se encargan de mantenerlo en movimiento constante, también ellos serán los responsables de animar la pintura. Sin aliento, la pintura no tendrá vida.

Esa concepción cosmológica de la pintura, la polaridad yin-yang y la noción de *li* (la línea interna de las cosas) otorgarán al pincel y a la tinta esa dimensión trascendente y espiritual que se traduce en la representación del estado de ánimo del pintor en cada una de sus obras,... en cada una de sus pinceladas. Sin duda, otra singularidad de este tipo de pintura que se acrecentaría con su práctica por parte de los monjes budistas “ch’an”, primero en China y más tarde en Japón “zen”.

Pintura de paisaje realizado con la técnica de los “puntos horizontales” de Mi Fei Seizan (1913)

COLECCION SUZURI.es

LA PINTURA DE TINTA: DE CHINA A JAPÓN (3)

EL ESTILO NANGA O BUNJIN-GA

La admiración por la cultura china en Japón hizo que a lo largo del Periodo Edo (o Tokugawa, desde 1603 hasta 1868) se consolidase el estilo, denominado **Nanga** (南画, pintura del sur), como abreviación de nashuga en japonés o de nánzōnghuà, en chino, como ya vimos). También es conocido como **Estilo Bunjinga** (文人画, pintura letrada).

Aunque cada pintor tenía su propio estilo, compartía con el resto el interés por la pintura de los letrados chinos, su cultura y su forma de vida.

El distanciamiento que el Shogunato Tokugawa impuso desde 1641 con el resto del mundo dificultó el acceso a las fuentes artísticas originales del país vecino. Los pintores *bunjin* (a menudo pintores profesionales con aspiraciones intelectuales), se dedicaron a reinterpretar la pintura de paisaje de sus homónimos chinos y, en especial, la categoría de “flores y pájaros” (plantas y animales).

Mantuvieron la costumbre de la pincelada monocromática (a veces incorporando un acento en la pintura con un toque de color), las inserciones de poemas caligrafiados y su unión con la naturaleza.

Una de las características de la pintura de los letrados cabales chinos eran las “aguadas”, las gradaciones tonales obtenidas añadiendo agua a la tinta negra.

El estilo **Nanga** mantuvo y siguió explorando las posibilidades de esa peculiaridad sin olvidar el potencial de la “tinta hendida” (también denominada “tinta rota”) y de la “tinta salpicada”.

El hecho de que en chino la expresión “po-mo” haya sido usada para transcribir a ambos, ha contribuido a que se confundan ambas técnicas, asociándose erróneamente al efecto que se produce tras la aplicación de “lavados sucesivos” de tinta con diferentes diluciones de agua sobre seda o papel.

Pintura de paisaje de estilo Nanga
Shuzan (1914)

COLECCION SUZURI.es

HABOKU Y HATSUBOKU

LA PINTURA DE TINTA: DE CHINA A JAPÓN (4)

Hitsuzendō (筆禅道, "way of zen through brush")
Guillermo de Vicente (2019)

SUZURI.es

En japonés, se dice “haboku” cuando se habla de “tinta rota”. La técnica, atribuida a Wang Wei, se caracteriza por su potencial para resaltar el volumen y aportar textura a la pintura de paisaje (sansui). Un estilo que alcanzaría fama y renombre internacional con la famosa obra de Sesshu, *Haboku sansui-zu*, una de las más sorprendentes obras de este monje zen.

Y se usa “hatsuboku” para referirse a la “tinta salpicada”, técnica atribuida esta vez a Wang Mo, también conocido como Wang Xia. Mo forma parte del club de los pintores excéntricos taoístas chinos de la Dinastía Tang, en el que también figuran Zhang Zao (que llegó a representar una rama seca y otra exuberante, con un pincel en cada mano utilizando diferentes cargas de tinta en cada uno) o Gu Kuang.

El uso de la “tinta salpicada” es una técnica que en occidente asociamos a Jackson Pollock pero que, como vemos, forma parte de una legendaria tradición pictórica vinculada con la pintura oriental.

LA PINTURA DE TINTA: DE CHINA A JAPÓN (5)

SUMI-E (墨絵) Y SUIBOKU-GA (水墨画)

Actualmente **SUMI-E** (pintura de tinta) y **SUIBOKU-GA** (pintura de tinta y agua), son términos que se utilizan de forma indistinta para referirse a la pintura japonesa monocromática de tinta.

Mientras la primera, es una expresión más coloquial y fácil de pronunciar en occidente (quizá por ello sea la más utilizada en nuestro entorno), la segunda es la preferida en Japón.

Por otro lado, **sumi-e** carece del kanji 水 (“agua”) en su composición, que sin embargo sí está presente en la expresión suiboku-ga.

Tengamos en cuenta que “aguada japonesa” es una expresión con la que también se alude en accidente a esta técnica pictórica y que los japoneses tienen otra expresión específica con la que referirse a la pintura de “línea de tinta” (hakubyō, 白描).

Después de lo antedicho, parece razonable pensar que **suiboku-ga** es la acepción que con mayor precisión describe la técnica pictórica que, en combinación con la modulación de las pinceladas y las líneas para recrear el volumen y el ritmo, utiliza las gradaciones de tinta (más o menos diluida en agua) para crear la ilusión de la luz y de la sombra.

Fujisan (富士山, Fuji Mountain). Realizado con una sola pincelada y dos cargas de tinta en el pincel.
Guillermo de Vicente (2018)

SUZURI.es

CORRESPONDENCIA CRONOLÓGICA CHINA / JAPÓN

Una referencia útil para manejar las fechas y situar las correspondencias de las Dinastías chinas y los Periodos históricos japoneses. Por cierto, Heisei concluyó en el 2019, año en el que comienza el Periodo Reiwa. Por su parte, a partir del año 1912 comienza la era moderna con el establecimiento de la República China.

PERIODOS HISTÓRICOS JAPONESES	
Jomon	10000-300 a.C.
Yayoi	300 a.C.-300 d.C.
Kofun	300-710
Nara	710-794
Heian	794-1185
Kamakura	1185-1333
Muromachi	1333-1576
Momoyama	1576-1600
Edo	1600-1867
Meiji	1868-1912
Taisho	1912-1926
Showa	1926-1989
Heisei	1989-

DINASTÍAS CHINAS	
Zhou	1100-221 a.C.
Qin	221-206 a.C.
Han	206 a.C.-220 d.C.
Tres Reinos	220-280
Jin	256-420
Dinastías del Sur	420-589
Dinastías del Norte	386-581
Sui	589-618
Tang	618-907
Liang Posterior	907-923
Tang Posterior	923-936
Jin Posterior	936-946
Han Posterior	947-950
Zhou Posterior	951-960
Liao	916-1125
Song	960-1279
Xia Occidental	1038-1227
Jin	1115-1234
Yuan (mongola)	1271-1368
Ming	1368-1644
Qing (manchú)	1644-1911

CLASES PARTICULARES REGULARES ONLINE DE SUMI-E

Sesiones individuales, y personalizadas online

www.SUZURI.es

Escuela de Pintura Japonesa Zen, Sumi-e

guillermodevicente@suzuri.es