

Las ramas

El equilibrio y movimiento de la composición dependen de las ramas. Para pintarlas utilizamos un valor de tinta medio y el pincel estará en forma vertical. Las pinceladas deben ser fuertes y completas, sostenidas por la idea de la vida. El pincel se mueve con rapidez. Las ramas jóvenes son flexibles mientras que las ramas más viejas son rígidas y rectas.

Alrededor del quinto nudo sobre el suelo comienzan a crecer las ramas. El lugar donde brotan las ramas se llama “manchas fragantes”. De un nudo pueden salir varias ramas. Las ramas salen de la izquierda y la derecha de la caña, nunca de un solo lado. Hay que evitar que sean paralelas. Es importante que salgan correctamente de los nudos ya que sino las hojas estarán en desorden y no tendrán el soporte adecuado. Todas las ramas deben estar ubicadas de manera que formen ángulos estrechos en relación a la caña principal,

Una de las formas de pintar las ramas es con la misma pincelada de las cañas más finas. La presión debe ir disminuyendo hacia la punta de la rama, hasta terminar en una línea delgada. Los nudos se sugieren con dos puntos más oscuros, “ojos de libélula”.

De los nudos de estas ramas saldrán, de forma alternada, ramas más finas, donde estarán unidos los grupos de hojas. Estas ramitas las pintamos con la pincelada “cuerno de ciervo”. También se utiliza otro patrón llamado “espina de pescado”, aunque es menos utilizado.

Es importante que no tengan ángulos iguales ni salgan del mismo punto. Para pintarlas utilizamos la punta del pincel cargado con un valor medio de tinta.

Rama

Ramitas

El trazo de las ramitas no debe terminar en punta

Luego agregamos dos ramitas más cuidando de que no queden unidas en un mismo punto como “pata de gallo”.

-Cuerno de ciervo

Correcto

Incorrecto

-Espina de pescado

Ramas con ramitas

Una vez que pintamos las ramas, agregamos las ramitas saliendo de cada nudo de forma alternada. Es importante cuidar que los ángulos no sean demasiado abiertos.

Caña, ramas y ramitas

Las hojas

El secreto para pintar el bambú es tener las imágenes de las hojas en el corazón. Todos los elementos del bambú (cañas, nudos, ramas) están diseñados para revelar las hojas.

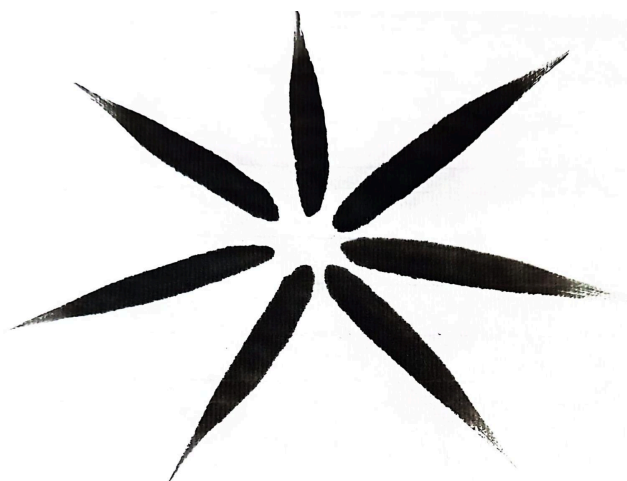
Para pintar las hojas el pincel debe estar saturado de tinta, pero no con humedad en exceso.

Utilizaremos un valor oscuro de tinta para las hojas principales y un valor más claro para las hojas que están detrás. También podemos realizar una carga “Uchingaku” donde el valor oscuro queda en el centro. La pincelada es suelta y sin titubear, ya que si hay la menor vacilación las hojas se verán gruesas y perderán la nitidez esencial de la forma. La mano debe ser ligera y pesada a la vez.

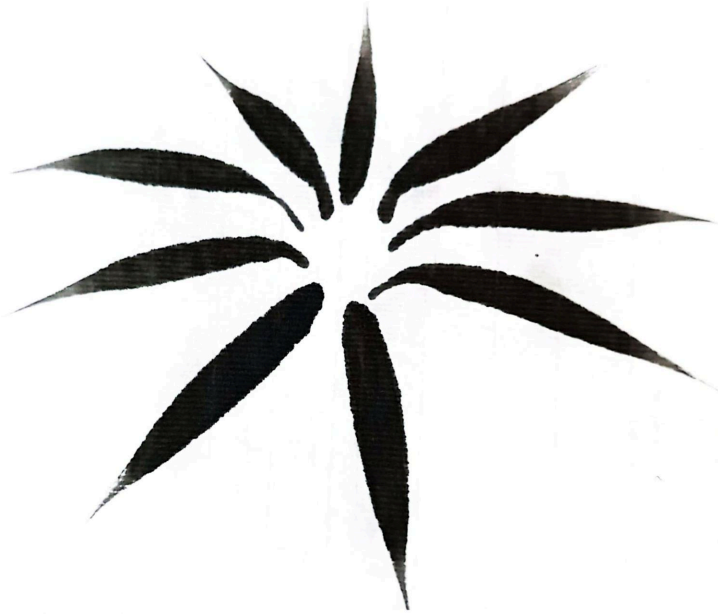
El pincel estará en posición vertical. Iniciamos apoyando el pincel,

Presionamos y disminuimos la presión hacia el final.

Podemos practicar con el siguiente ejercicio:

Y luego podemos practicar diferentes vistas de la hoja

Nota: es importante sentir el movimiento desde el omóplato y el hombro, no desde la muñeca.

Grupos de hojas

Las hojas se unen en grupos de 2, 3, 4, 5 y 6. También puede haber una hoja sola.

En China, las pinceladas tenían diferentes nombres que las identificaban.

Por ejemplo:

- Vista lateral de un bote
- Luna creciente
- Pluma

- Cola de pez
- Ganso salvaje en vuelo
- Descenso de ganso salvaje

-Grupo de dos hojas:

Comenzamos pintando una hoja principal (anfitrión) y luego agregamos la secundaria (invitado). Dos hojas se asemejan a una cola de golondrina. El anfitrión debe ser más grande que el invitado. No deben tener el mismo tamaño, no estar demasiado cerca o demasiado lejos, tampoco que el ángulo entre ellos sea demasiado grande.

-Grupo de tres hojas

Primero comenzamos pintando la hoja central, que va a establecer la dirección del grupo. Luego pintamos la de la izquierda y la derecha, formando un abanico. No deben estar todas unidas ya que cada una tiene su propio tallo. tampoco caer todas hacia adelante, o separarse hacia afuera. Tampoco deben estar todas superpuestas ni la central mucho más arriba que el resto. Este patrón se denomina “ge” (o “ko”) ya que surge de ese carácter chino 个

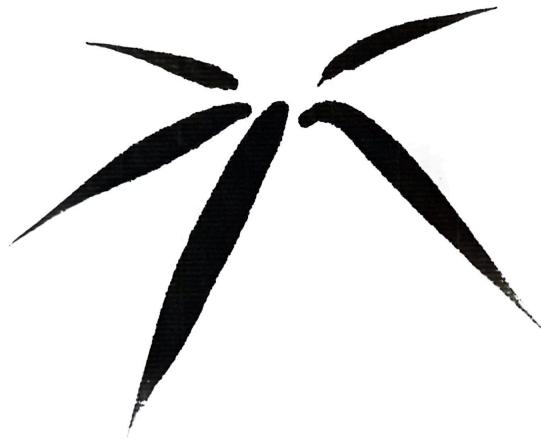
-Grupo de 4 hojas

En este grupo podemos pintar dos hojas centrales o anfitriones, que darán dirección a todo el grupo. Luego agregamos una hoja a la izquierda y otra a la derecha. Los anfitriones no deben estar demasiado separados. Este patrón de hojas se denomina “descenso de un ganso salvaje” y si las hojas están más separadas se denomina “pájaro asustado”.

-Grupo de cinco hojas

Es similar al grupo de cuatro hojas pero agregamos hojas laterales más pequeñas, se denomina “golondrina en vuelo” o “ganso volador”.

-Grupo de 6 hojas

Si pintamos más de 5 hojas es necesario cruzar las hojas

Formas incorrectas de hojas

1-Ángulos muy abiertos

2-Hojas unidas

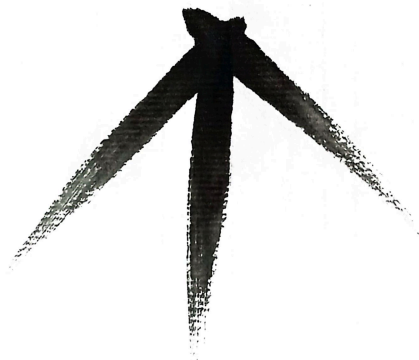
3-Hojas hacia abajo

4. Hojas muy abiertas

5- Hojas todas superpuestas

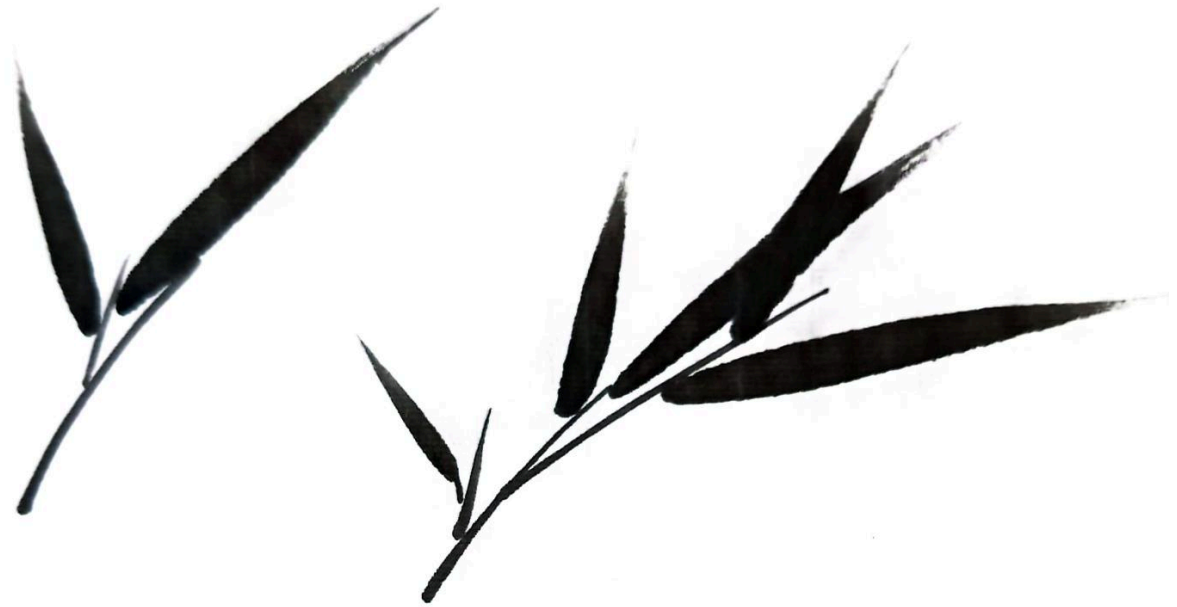

6-Hoja del centro muy arriba

Hojas nuevas

Las hojas nuevas crecen hacia arriba, añaden alegría y liviandad a la composición. Al igual que las otras no deben estar unidas en un mismo punto.

Recomendaciones para pintar hojas:

Los grupos de hojas deben estar definidos y cada hoja debe conectarse al conjunto, embelleciendo a las demás.

Cuando se agregan hojas hay un efecto de volar y bailar.

Si son muchas hojas no debe dar la impresión de enredarse, si son pocas se deben agregar ramas para llenar espacios vacíos.

Las hojas delgadas y pequeñas no deben confundirse con hojas de sauce o juncos. Tampoco deben estar en fila.

En los grupos hay que cuidar que las hojas no sean paralelas ni

tengan ángulos iguales, el mismo largo o grosor.

La artista Guan Daosheng (1262–1319) en su Manual de pintura de bambú con tinta describe seis errores principales al pintar las hojas del bambú:

- 1.Una hoja singular en una rama
- 2.Dos hojas en un par paralelo
- 3.Tres hojas en horquilla (en forma de V)
- 4.Cuatro hojas en una matriz
- 5.Cinco hojas como dedos extendidos
- 6.Seis hojas en forma de libélula (dos hojas paralelas a cada lado de una línea compuesta por otras dos hojas alineadas en el medio).

Guan era la esposa del maestro de pintura y caligrafía Yuan, Zhao Mengfu. Era especialmente famosa por sus pinturas de bambú. Enfatizaba la importancia de que deben representarse de manera diferente según si hay viento, lluvia, nieve o sol. Unos 400 años más tarde, en la dinastía Qing, el artista Zheng Banqiao (1693–1765) agregó que las hojas de bambú no deben pintarse como hojas de sauce o melocotonero.

Práctica:

1-Si tenemos la posibilidad, observamos alguna caña, puede ser de bambú u otra variedad (ejemplo caña tacuara).

Observamos con detalle su estructura, textura, colores...podemos dibujar alguna parte que nos llame la atención.

-Practicamos los trazos de ramas y hojas.

Si recién comenzamos con el estudio de los cuatro caballeros practicamos el primer ejercicio de trazos de bambú y grupos de hojas. Si ya practicamos bambú, hacemos el segundo ejercicio de las vistas de las hojas en diferentes posiciones.

-Vamos a llevar un registro durante las próximas prácticas de los siguiente:

1- Qué pensamientos predominan durante la práctica?

2-Qué emoción o emociones podemos identificar?

3-Sentimos tensión en alguna zona del cuerpo?

4-Cómo es la respiración? (fluida, entrecortada, profunda, superficial).

En cada práctica vamos observando, identificando y anotando para llevar un registro.

Que disfrutes la práctica!!!

