

“Los cuatro caballeros de la pintura oriental”

Los símbolos como puente entre la materia y el espíritu

Módulo 1

1-¿Qué son los Cuatro caballeros de la pintura oriental? origen y significado. Contexto histórico y cultural.

En la antigua China, ciertas plantas, flores, animales y pájaros se convirtieron en temas especiales e independientes porque parecían representar cualidades humanas ideales y ser influencias benéficas. Algunas de ellas son el bambú, la orquídea, el ciruelo florido y el crisantemo, que representan las cualidades del “caballero”, por lo que se denominan los Cuatro nobles o Cuatro honorables caballeros, presentes en la pintura y literatura.

El término caballero tiene su origen en el concepto confuciano de “Junzi”, que significa tanto caballero, como hijo del señor o persona superior. Este término ya era empleado en el I Ching y luego utilizado por Confucio en sus obras para describir a una persona capaz de mejorarse a sí misma, teniendo como premisa que cualquier persona puede superarse, autocultivarse intelectual y espiritualmente.

En el confucianismo la persona ideal sería Sheng, un sabio, pero Junzi es un escalón más accesible a todos.

Una persona Junzi es aquella que se disciplina a sí misma. es leal, erudita, gentil, hace más y habla menos, es humilde, justa, desinteresada, virtuosa, benevolente. Una persona que busca el beneficio de todos. Tiene espíritu y carácter.

Lo contrario a Junzi sería Xiaoren, una persona “pequeña” que sólo se interesa por los placeres mundanos, el poder y la fama sin considerar la consecuencia de sus actos.

Confucio (551 a.C-479 a.C)

La **dinastía Tang** (618-907) El país, antes dividido, se reunifica. Como consecuencia hay una gran desarrollo de las artes, tanto de la pintura, la música, danza, poesía y caligrafía. Durante esta época coexisten tres grandes corrientes de pensamiento que influyen en el arte y en todos los ámbitos de la cultura china: el Confucianismo, el taoísmo y el budismo.

Durante este período se desarrollan varios estilos artísticos:

Gong Bi, estilo meticuloso. Es más realista, tiene detalles, contorno mediante una fina línea, diseño cuidado y aplicación del color en capas.

Wu Bing

Shui mo, estilo sin hueso.

Es una pintura sin contornos, sin línea y donde no se utiliza color sino sólo tinta en sus diferentes valores.

Wan Wei

Pomo o pintura con tinta salpicada. Es un estilo libre en donde se utilizan pinceladas amplias y vigorosas ejecutadas de forma espontánea y rítmica.

Ju Jian

Las Cinco dinastías (907-960)

Fue un período de divisiones y luchas en el cual se suceden pequeñas dinastías. Tiene gran auge la pintura del paisaje y se sigue desarrollando la pintura de la corte, donde se crean academias de pinturas que servirán como modelo a la Academia de los Song.

Guo Xi

La **dinastía Song** (960-1279) fue la edad de oro de la pintura china.

Se divide en dos grandes épocas: Dinastía Song del Norte (960-1127) y dinastía Song del Sur (1127-1279). En la dinastía Song del Sur China es invadida por las tribus Jin que vinieron del Asia central y tomaron el norte de China. Estos terrenos fueron más tarde conquistados por los mongoles y luego de dos décadas de enfrentamientos, los ejércitos de Kublai kan vencieron a la dinastía Song en 1279 y China fue de nuevo unificada bajo el poder de los mongoles en la dinastía Yuan (1271-1368).

A pesar de este período de guerras se crea La Academia imperial de pintura que consta de más de 100 miembros, permitiendo que los artistas profundicen en las técnicas legadas por los antiguos y extiendan el abanico temático proponiendo categorías de especialización. Además de proteger la creación artística.

Pero había otros pintores que trabajaban al margen de la Academia, y en este período surge el nacimiento de una pintura practicada por pintores letrados, en su mayoría calígrafos, que cultivaron la pintura y la poesía.

Se especializan principalmente en el género Plantas y flores. En su mayoría pintan sólo con tinta, sin color, su pintura era espontánea, sin contornos y muy expresiva.

El bambú, la orquídea, el ciruelo y crisantemo eran los temas favoritos de estos pintores, ya que veían reflejados en ellas los principios del ideal confuciano con los que se sentían muy

afines. Los letrados chinos se alejaban de la sociedad para cultivarse a sí mismos y practicar libremente sus creencias. Aunque la mayoría de estos artistas además eran taoístas y adeptos al budismo chan.

El término Tohua, pintar plantas y flores llegó a ser descrito como Tohsieh, escribir plantas y flores.

Algunos de estos artistas son Mi Fu, Su Dongpo, Wen Tong, Zheng Sixiao, Zhao Mengjian y Yang Wujiu.

Esta pintura se sigue desarrollando durante la **dinastía Yuan** (1277-1367) donde esta forma de arte se convierte en una corriente dominante. La mayoría de los artistas trabajaron fuera del circuito oficial, incluso algunos eligen la vida de ermitaños.

Los más famosos son los Cuatro grandes maestros de los Yuan: Huang Gongwang, Wu Zhen, Ni Zan y Wang Meng. Aunque tenían estilos muy distintos, todos eran letrados; pintores, calígrafos y poetas. Contribuyen con la pintura de letrados iniciada en los Song agregando mayor espontaneidad y libertad en el manejo del pincel y la tinta.

Durante la **dinastía Ming** (1368-1644) el orden mongol fue derrocado por Zhu Yuanzhang, dando inicio a una nueva dinastía, caracterizada por un poder centralizado y autocrático.

Se restablece la Academia Imperial, pero con mucho control sobre la creación artística.

Durante esta dinastía surgen dos escuelas rivales de pintura, la de Zhe y la de Wu. El jefe de la escuela Zhe era Dai Jin, venerado pintor de la Corte, y la escuela de Wu, estaba conformada por pintores letrados. Se destacaban Shen Zhou y su discípulo Wen Zhengming.

En esta dinastía también es importante nombrar a Xu Wei y Chen Hongshou, artistas originales que influyeron en la pintura de la dinastía siguiente.

se consolida el término Los cuatro honorables caballeros, cuando el pintor letrado Chen Jiru la utiliza en un manual dedicado al Bambú, orquídea, ciruelo y crisantemo, donde considera fundamental el estudio de estas plantas para adquirir las habilidades necesarias que permitan continuar con el estudio de otros temas como de paisajes o animales.

En algunas escuelas el método de estudio consta de tres temas principales:

1-Plantas y flores, dentro del cual se encuentran los Cuatro Caballeros.

2-Paisaje

3-Animales y figuras

En otras escuelas se inicia el estudio por los Cuatro caballeros, se continúa por Flores, insectos y pájaros, luego Paisaje y finalmente Animales/figuras.

Más tarde, los cuatro caballeros fueron adoptados por **Japón**. Durante la época Kamakura en (1185-1392) fue la gran oleada de influencia china en Japón, Los shogunes eran los nuevos soberanos políticos y junto con los samurai sintieron un fuerte interés por el budismo zen chino (Chan en China), que había sido introducido en Japón por dos monjes: Eisai y Dogen. En esa época hubo un gran intercambio entre China y Japón, grandes barcos viajaban a China y a su regreso traían pinturas, servicios de té, sedas...los monjes zen se sintieron atraídos por aquellas pinturas monocromas de las dinastías Tang y Song, que eran tan afines a sus principios. Con el tiempo este arte tomó características propias y se convirtió en un arte zen llamado Sumi-e.

A finales de la dinastía Edo (1603-1868), florece en Japón la escuela Bunjinga o Nanga, pintura de los literatos o letrados que tiene su origen en la pintura tradicional china. Pintaban sobre todo paisajes, pájaros y flores. Al igual que los literatos chinos también tenían la costumbre de escribir poemas en una pintura.

Algunas pinturas notables incluyen obras de Ike no Taiga, Yosa Buson, Watanabe Kazan, Shokada Shoji, Tokuyama Gyokuran, Mitsumura Keibon, Ito Jakuchu, Taki Katei.

En Japón “Los cuatro caballeros” se denominan Shikunshi y es uno de los primeros temas que se estudian en el sumi-e. A través de ellos se estudian las pinceladas básicas, principios y

características principales, al mismo tiempo que se comienza a realizar un proceso interior mediante la contemplación de la naturaleza y la práctica meditativa.

Tradicionalmente se estudian en el siguiente orden; Orquídea silvestre, bambú, ciruelo y crisantemo. Aunque en muchas escuelas este orden varía comenzando con el bambú y continuando con la orquídea silvestre.

Nombre en chino

Bambú: Zhu

Orquídea: Lan

Ciruelo: Mei

Crisantemo: Ju

Nombre en Japonés

Bambú; také

Orquídea: Ran

Ciruelo: Ume

Crisantemo: Kiku

Algunas pinturas

China

Wen Tong Dinastía Song “Bambú” (1019-1079)

Wen Tong Dinastía Song “Bambú tronco quebrado”

Yang Wujia Dinastía Song “Cuatro estudios del ciruelo” (1097-1169)

Zheng Sixiao Dinastía Song Y Yuan “Pintura de orquídeas” (1241-1369)

Zhao Mengjian Dinastía Song “Tres amigos del invierno” (1199-1295)

Wu Zhen Dinastía Yuan "Album de Bambú" (1280-1354)

Ni Zan Dinastía Yuan “Bambú” (1301-1374)

Wen Zhengming Dinastía Ming “Crisantemo, bambú y roca” (1470-1559)

Xu Wei Dinastía Ming “Crisantemo y bambú” (1521-1593)

Xu Wei Dinastía Ming (1521-1593)

Japón

Taki Katei Período Edo “Bambú “ (1830-1901)

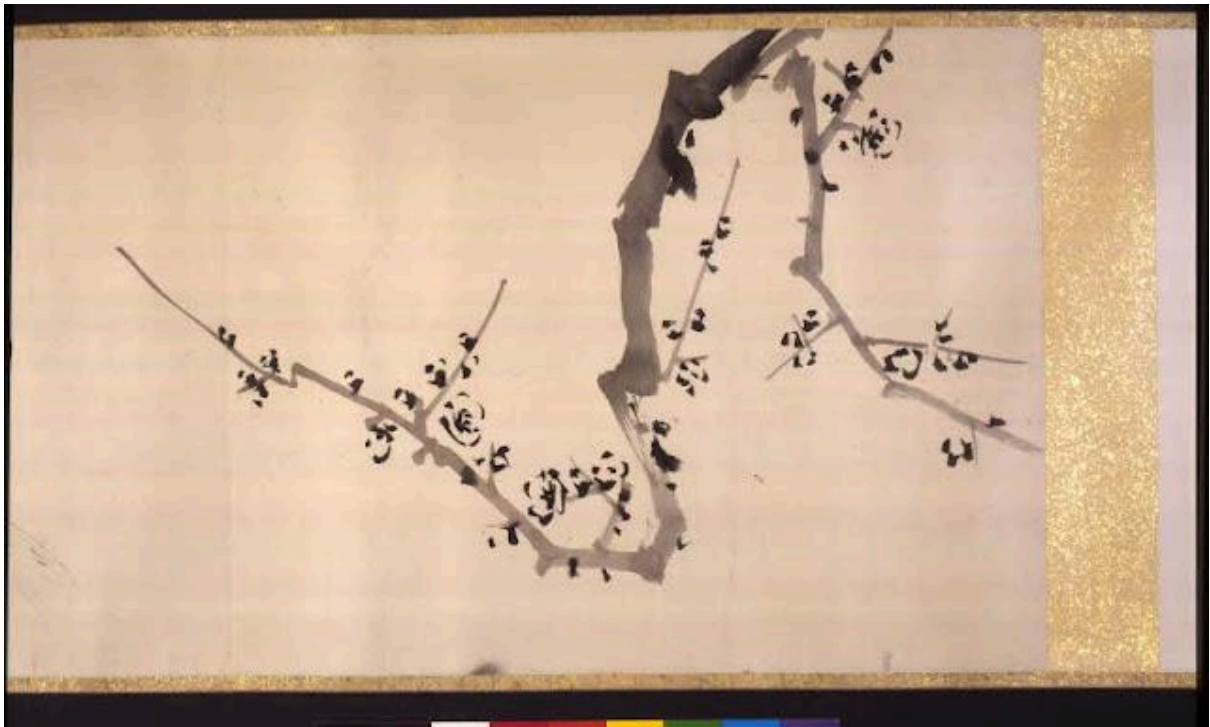
Ike No Taiga Período Edo “Orquídea en un vaso” (1723-1776)

Ike No Taiga Período Edo “Orquídea” (1723-1776)

Ito Jakuchu Período Edo "Varios ciruelos" (1716-1800)

Tani Buncho Periodo Edo "Ciruelo" (1763-1841)

Ike No Taiga Período Edo “Crisantemo” (1723-1776)

Sakaki Hyakusen Periodo Edo “Orquídea y roca” (1697-1752)

Tokuyama Gyokuran Periodo Edo “Crisantemos” (1727–1784)

Gyon Nankai Periodo Edo “Bambú en la ventana en un día lluvioso” (1677-1751)

