

¿Qué es el sumi-e?

“Sumi” significa tinta y “e” pintura. El sumi-e tiene su origen en China durante la dinastía Tang (618-907) uno de los períodos más brillantes de la historia china, en la que florecen la poesía, la pintura, la música, danza y caligrafía.

La pintura era considerada una práctica sagrada en sí misma. Durante esta dinastía coexistían diferentes corrientes pictóricas, algunas más decorativas, y otras, practicadas principalmente por letrados y calígrafos, que no buscaban la apariencia formal de las cosas sino transmitir su esencia. Estos pintores utilizaban sólo tinta en sus diferentes valores. Esta corriente fue la precursora del sumi-e y uno de los referentes más importantes de esta época fue Wang Wei, poeta, pintor y calígrafo.

Este estilo fue evolucionando durante la dinastía Song (960-1279) y llegó a un gran grado de perfección y refinamiento. Se destacaron muchos pintores como Ma Yuan, Su Dongpo, Kuo Hsi y Fan Kuan.

Mientras tanto en Japón transcurría el período Kamakura, y la segunda gran oleada de influencia China.

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. Algunas de las artes zen son el ikebana, poesía haiku, artes marciales, caligrafía, tiro con arco, jardinería, teatro Noh. Las artes zen tenían principios comunes: Asimetría, naturalidad, profundidad, desapego, austeridad, espontaneidad, calma y serenidad.

Fueron muchos los artistas que se destacaron en los períodos siguientes, como Shubun, Sesshu Toyo, Hasegawa Tohaku, Kahio Yusho, Miyamoto Musashi y muchos otros.

Las artes zen comparten siete características según Hisamatsu Shinichi. Estas son:

-Asimetría “Fukinsei”. La idea de perfección constituye una barrera que impide el pleno acceso al camino por lo tanto una de las finalidades de la práctica es eliminar esta barrera. La asimetría facilita desprenderse de la necesidad de perfección, para encontrar el equilibrio que observamos en la naturaleza. según Hisamatsu “la asimetría niega y trasciende la perfección.”

-Naturalidad “Shizen”

La naturalidad va unida a la sinceridad. Todo aquello que surge o aparece de forma natural refleja en su origen una condición auténtica. “La naturalidad no lleva propósito ni intención, surge sin esfuerzo como resultado del no-pensamiento.

-Austeridad “Kanso”

El espíritu zen se desarrolla a través de la austeridad, los excesos llevan al caos, generando otra barrera que hay que evitar. En las prácticas de la vía del zen es necesario eliminar todo lo que es superfluo e innecesario.

-Dignidad solitaria “Koko”

Este término está directamente relacionado con los cambios naturales que se dan con el paso del tiempo. Representa las cualidades de la edad , esa pátina antigua en que se ha transformado el brillo inicial, dejando de ver la belleza y la dignidad que se adquiere a través del uso y la existencia. Es la esencia más pura que se alcanza cuando los accesorios han dejado de ser necesarios

-Profundidad “Yuugen”

Este principio hace referencia a la verdadera esencia que se encuentra más allá de la superficie que miramos. Hisamatsu escribe sobre una oscuridad sin riesgos que nos conduce hacia la profunda serenidad.

-Desapego “Datsuzoku”

La disciplina indicada para la práctica del zen no significa apego ni sumisión . La práctica se realiza dentro de una libertad e independencia, ya que no se busca controlar el espíritu sino liberarlo , y el aprendizaje del método es el camino para llegar a esa liberación.

-Serenidad o quietud interior “Seiyaku”

El último de los siete principios es la tranquilidad necesaria para que puedan surgir los otros seis. Está relacionado con la paz interior que permite el equilibrio y el estado meditativo que buscamos desde el inicio de toda práctica. Antes de comenzar cualquiera de las artes zen es imprescindible tomarnos un tiempo para entrar en ese estado de paz, dejando a un lado cualquier situación o pensamiento que suponga inquietud. Solo con una mente despejada donde los pensamientos no intervienen, podremos encontrar la paz necesaria para sentir la liviandad del alma.

Pinceladas básicas

Pincelada lineal, Sembyo

Se realiza sosteniendo el pincel en un ángulo perpendicular al papel, el pincel estará vertical. Esta posición se llama Choku Hitsu. Se utiliza para trazos firmes, rectos, enérgicos y para líneas finas. El grosor de la línea dependerá de la presión ejercida.

Pincelada de aguada, Mekkotsu

Se realiza sosteniendo el pincel en ángulo de 45 grados o más con respecto al papel. Con esta posición, llamada Soku hitsu, se aprecian más las gradaciones de tinta.

Estas dos pinceladas básicas se pueden ir combinando. Hay dos elementos muy importantes a tener en cuenta en la pincelada: presión y velocidad.

Valores y matices de tinta

En oriente el negro es un color, y utilizando bien la tinta podemos obtener “siete colores”, desde el negro más intenso al gris más claro. La tinta negra es yin y la tinta clara es yang.

Con los diferentes valores de tinta logramos volumen, distancia y profundidad.

Hay tres valores principales de tinta:

- Tamboku: Claro
- Chuboku: Medio
- Noboku: oscuro

En la tradición china se dice que hay cinco grados de tonalidades de tinta:

- Negro quemado
- Concentrado
- Oscuro
- Diluido
- Claro

Con los matices de tinta logramos diferentes texturas y atmósferas.

Hay seis matices o colores que forman tres pares contrastivos:

- Seco-húmedo
- Diluido-concentrado
- Blanco-negro

Cargas del pincel

Podemos cargar el pincel con uno, dos o tres valores de tinta. Siempre comenzamos humedeciendo bien el pincel con agua.

Cargas con dos valores de tinta

-Kataguma: Cargamos el pincel primero con valor claro o medio y luego el tercio superior aproximadamente con tinta oscura. Logramos un valor oscuro de un lado y un valor más claro del otro.

-Sakiguma: Igual al anterior pero la carga oscura está sólo en la punta del pincel.

-Uchingaku: En esta carga el valor oscuro queda en el centro del pincel. Para esto cargamos el pincel con tinta clara y lo “aplastamos” logrando tres caras, luego cargamos valor oscuro en la cara central.

-Ryoguma: cargamos el pincel en tinta clara. Aplastamos un poco las cerdas y cargamos los bordes en tinta oscura. El resultado es una pincelada con tinta clara en el centro y tinta oscura en los bordes.

-Motoguma: se humedece el pincel primero con tinta negra. Y se sumerge la punta en el agua para quitar el exceso de negro, logrando un valor más claro en la punta. Queda más oscuro en la base del pincel y más claro en la punta.

Para realizar tres cargas de tinta comenzamos sumergiendo el pincel en el valor más claro, tamboku, luego cargamos dos terceras partes del pincel con valor medio, chuboku, y finalmente sólo la punta con valor oscuro, noboku.

Algunas reglas de composición

- La idea está presente antes de realizar la primera pincelada.
- El elemento principal de la composición, “foco de atención”, no estará ubicado en el centro del papel.
- En una composición simple habrá 2 o 3 elementos principales: uno con mayor importancia, el anfitrión y los restantes con menor peso, los invitados.
- Los elementos de la composición no deben estar alineados en el mismo eje sino dispuestos en forma de un triángulo escaleno (de este modo los espacios entre ellos serán diferentes).
- Algunos elementos deben estar separados y otros superpuestos.
- Es importante tener en cuenta la variación espacial, temporal y energética.

- El espacio vacío es tan importante como los trazos, ya que no es un espacio “sin vida” sino “el aliento vital”, la energía que se manifiesta en diversas formas. Los elementos no están “puestos” en el vacío sino que “son” la manifestación del vacío. Este es uno de los principios fundamentales del sumi-e, que se resume en una frase:

“El vacío es la forma
la forma es el vacío”

Primeros pasos del camino

El camino del sumi-e inicia con el estudio de los Cuatro caballeros de la pintura oriental:

Bambú: verano

Orquídea: primavera

Ciruelo: invierno

Crisantemo: otoño

Cada uno de ellos posee un simbolismo propio. A través de su práctica vamos incorporando diferentes cualidades o virtudes y aprendiendo distintas pinceladas y principios del sumi-e.

Conclusión

La práctica del sumi-e es integral, ya que desarrolla los centros físico, mental, emocional y espiritual. El fin último es el conocimiento de uno mismo y la libertad del ser.

La práctica se centra en la vivencia del momento presente. Realiza un doble proceso de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Desarrollando recursos internos a través de la relajación, contemplación y meditación. A la vez que trabaja sobre habilidades como la observación, estudio y adquisición de la técnica.

Al mismo tiempo produce un gran goce estético, ya que nos conectamos con la belleza, el arte como práctica sagrada, sintiendo la satisfacción de crear desde el SER.

Libros recomendados

- 1-The Mustard Seed Garden Manual of painting
Mai Mai Sze
- 2-Pintura zen método y arte del sumi-e
María Eugenia Manrique

3-Vacío y plenitud

Francois Cheng

4-La gran imagen no tiene forma

Francois Jullien

5-Textos de estética taoísta

Luis Racionero

Direcciones de materiales de sumi-e

Argentina

1- materiales sumie

Angie Berhman

Tel 54 9 11 3078-5601

(Mucha variedad y de excelente calidad. Tiene material bien específico, difícil de conseguir)

2-CD-Tigre mayorista

Tel 54 9 11 6501-1688

Bartolomé Mitre 2279 Buenos Aires

(Buen material para practicar. Papel de arroz grande muy lindo y muy buenos pinceles)

3-Soma Libros

Tel 54 9 11 5029-1709

(Tiene material de muy buena calidad y material de práctica)

4-Cecilia insumos sumi-e Mayorista y minorista

Tel 54 9 11 5474-5913

(Buen material de práctica. Tiene mucha variedad a muy buen precio)