

“Bambú”

TAKE

El bambú nos habla de fuerza y fluidez, de movimiento y quietud, de yin y yang. De equilibrio.

La energía del símbolo del bambú nos habla de confiar en los procesos, de confiar en que todo es como debe ser. No es necesario forzar nada sino simplemente volver a un estado de quietud, al centro.

El bambú es una planta perenne que pertenece a la familia de las gramíneas. Una de las familias más extensas y útiles para el hombre. La subfamilia es bambusoideae, que comprende bambúes leñosos y herbáceos en un total de 1718 especies. Una quinta parte del bambú del mundo crece en China. En oriente se ha usado, y se usa, para construir casas, puentes, como alimento, para fabricar vestidos, armas, papel, instrumentos musicales e incluso fue el soporte más antiguo de la escritura. Cuenta la leyenda que los cinco mil caracteres que encierran los misterios del Tao Te King fueron escritos sobre láminas de bambú.

El ideograma chino Bambú, Zhu, ya aparece grabado en cerámica de la cultura neolítica Yangshao de hace unos 6.000 años aC.

El bambú es símbolo de un espíritu flexible pero irrompible,

representa a una persona de recta virtud que se doblega ante el natural movimiento de la existencia para retomar siempre a su posición original. Una persona con las cualidades del bambú logra una armonía entre fuerza y flexibilidad. Su movimiento natural surge de un estado de centramiento, de vacío interior, ya que las cañas del bambú son huecas. Debido a su crecimiento simboliza perseverancia y constancia. Durante los siete primeros años el bambú permanece aparentemente inactivo, ya que no se ven brotes. Está preparando un fuerte y complejo sistema de raíces en la profundidad que luego le permitirá sostenerse. Una vez pasado este tiempo, crece hasta treinta metros en solo seis semanas. Debido a esto, resiste fuertes vientos y nevadas.

El bambú representa el chi del verano. También es uno de los “Tres amigos del invierno” junto al ciruelo y al pino ya que permanecen juntos durante la fría estación.

El bambú es uno de los temas más practicados e importantes de la pintura oriental. Es una expresión de las cualidades Yang de la línea: audaz, decisiva y llena de fuerza. Pero al mismo tiempo muestra las cualidades yin en el grácil y curvo movimiento de ramas finas y hojas.

Las primeras pinturas de bambúes que se conocen datan del **siglo V** en China. Eran del estilo de contorno (Kou Le). Durante la dinastía **Tang** (618-907) los pintores eran maestros en este método que consistía en hacer un delineado del contorno con

tinta y luego lo rellenaban con color. También durante este período surge la pintura de bambú con tinta, aunque no se sabe con certeza quién fue el primero en utilizarlo.

Durante las **Cinco dinastías** (907-960) la Señora Li fue conocida por trazar las sombras de los bambúes arrojados en una ventana a la luz de la luna. Durante la dinastía **Song** (960-1279 Mi Fu (Mi fei) y Su Dongpo (Su Shi) famosos pintores, poetas y calígrafos, fueron excelentes pintores de bambúes en tinta. La pintura de bambú en tinta y la caligrafía tienen gran similitud: los valores de la tinta, el sutil e instintivo espaciamiento, la vitalidad y variedad infinita de la línea, el rápido y espontáneo movimiento del pincel...cada hoja, cada tallo es una pincelada, como cada uno de los trazos que dibujan los caracteres chinos. La filosofía de estos artistas no era ver el bambú en sí, sino tras las formas pintadas en el papel, percibir el corazón del pintor.

Durante la dinastía **Yuan** (1279-1368) se destaca Wu Zhen, excelente pintor de bambúes quien decía que olvidaba su “yo “ en el momento de pintar. Sus pinturas son muy expresivas e instintivas.

En la misma dinastía Li Kan publicó el “Tratado de bambúes”, donde da instrucciones metódicas y detalladas de como pintar bambúes.

Durante la dinastía **Ming** (1368-1644) se destaca Xu Wei, quien pintaba sus bambúes en el estilo libre Xieyi y sería fuente de inspiración para todos los pintores individualistas y excéntricos.

No podemos dejar de nombrar a Shi Tao, famoso pintor individualista de la dinastía **Qing** (1644-1912), cuyas pinturas en ocasiones rozan la abstracción.

El bambú más pintado en sumi-e es el bambú Hachiku, de la especie *Phyllostachys nigra* Henonis. Es originario del sureste de China y llegó a Japón en el período Nara (710 a 794).

En condiciones favorables puede llegar a medir 20 metros y 12 cm de diámetro. Su base es un tallo subterráneo que crece horizontalmente y del cual surgen varios brotes. El tallo es leñoso y se divide en nudos. Su interior es hueco. Las cañas nuevas son verdes y a los dos o tres años comienzan a volverse negras poco a poco. Las hojas son de un color verde oscuro brillante.

Aunque la mayoría de los bambúes no tienen flores esta variedad tiene floración aproximadamente cada 120 años.

Las cuatro partes del bambú son: Cañas, nudos, ramas y hojas.

Cañas:

Para pintar las cañas se realizan trazos consecutivos con el pincel para pintar sus diferentes secciones. Se debe dejar espacio entre las secciones para los nudos.

Aunque las cañas están pintadas sección por sección, la continuidad de la idea expresada a través del pincel permanece intacta.

Cada caña se debe completar con una carga del pincel para asegurar su continuidad. Se utiliza doble carga, de modo que la caña tenga luz y sombra, yin y yang. La carga más utilizada en sumi-e es “kataguma” (valor claro o medio de un lado y valor oscuro del otro lado), pero también podemos utilizar la carga “Rioguma” (valor claro o medio en el centro y valor oscuro en ambos lados).

Cada sección es una forma de trazo óseo que se caracteriza por un comienzo y un final pesados y abruptos del trazo y un movimiento constante y contundente en el medio. Cada pincelada debe ser uniforme y firme.

Las secciones de la base de la caña son cortas, las que forman la mitad deben ser más largas y las secciones cerca de los extremos de las cañas vuelven a ser más cortas.

El ancho del tronco debe cambiar gradualmente de una sección a otra siendo las secciones inferiores más anchas y las superiores más finas. Se debe mantener el mismo ancho durante el transcurso de cada sección, cambiamos el ancho disminuyendo la presión al comienzo de una nueva sección.

Diferentes trazos para pintar la caña de bambú:

Los nudos deben unir firmemente las secciones de arriba y de abajo, se pintan cuando la caña está aún húmeda y de un valor más oscuro que la caña.

El nudo se llama en japonés “otsujiten” y en chino “Dian ji”. El nudo sella el vacío de la caña, la refuerza. También significa la “integridad moral de un pintor letrado”, ya que la palabra nudo en chino también quiere decir “cualidad recta e inflexible de un caballero”.

Aproximadamente al quinto nudo sobre el suelo las ramas y el follaje comienzan a crecer. La parte superior de un nudo debe cubrir la inferior, la parte inferior debe soportar la superior.

Los nudos no deben ser demasiado grandes ni demasiado

pequeños, ni tampoco del mismo tamaño. No deben ser demasiado rectos ni demasiado curvos.

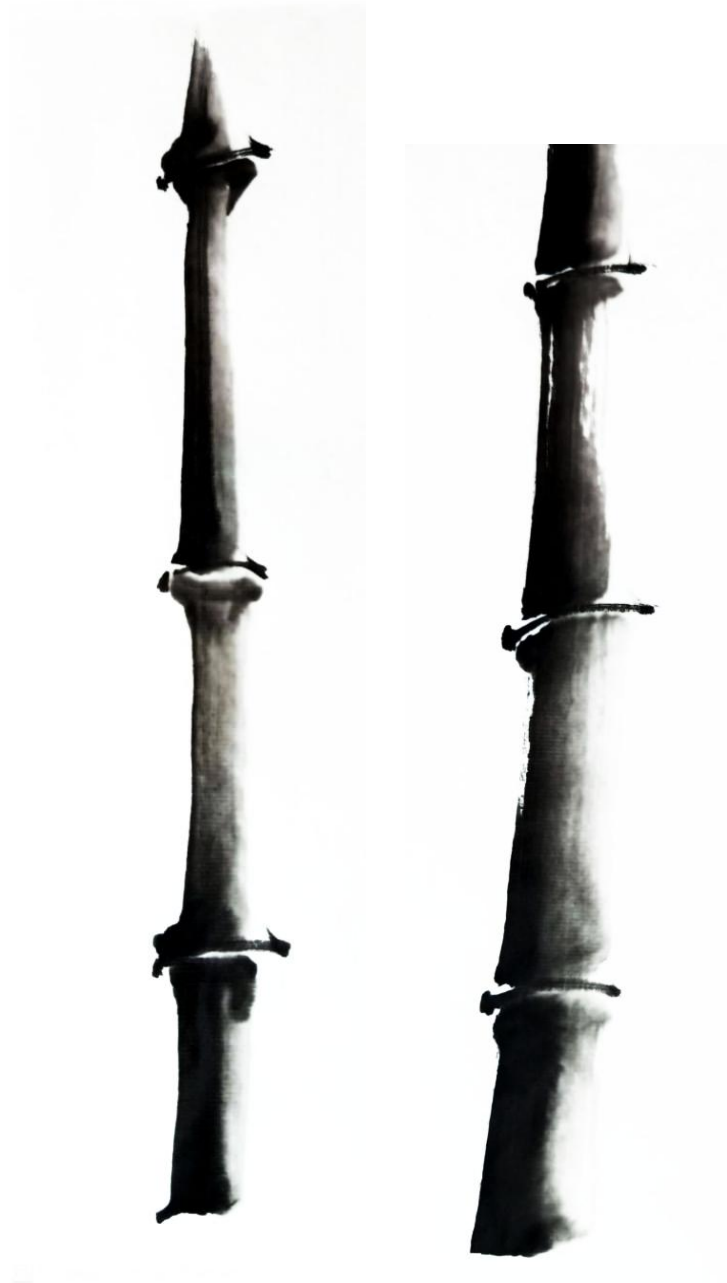
Las cañas más chicas y ramas se harán con una versión abreviada del nudo, sólo con dos puntos de tinta oscura, esto se llama “ojo de libélula”.

Trazos para pintar los nudos:

Caña con carga Kataguma

Para hacer esta carga usaremos el ancho del pincel, en posición soku-hitsu con la pincelada Mekkotsu.

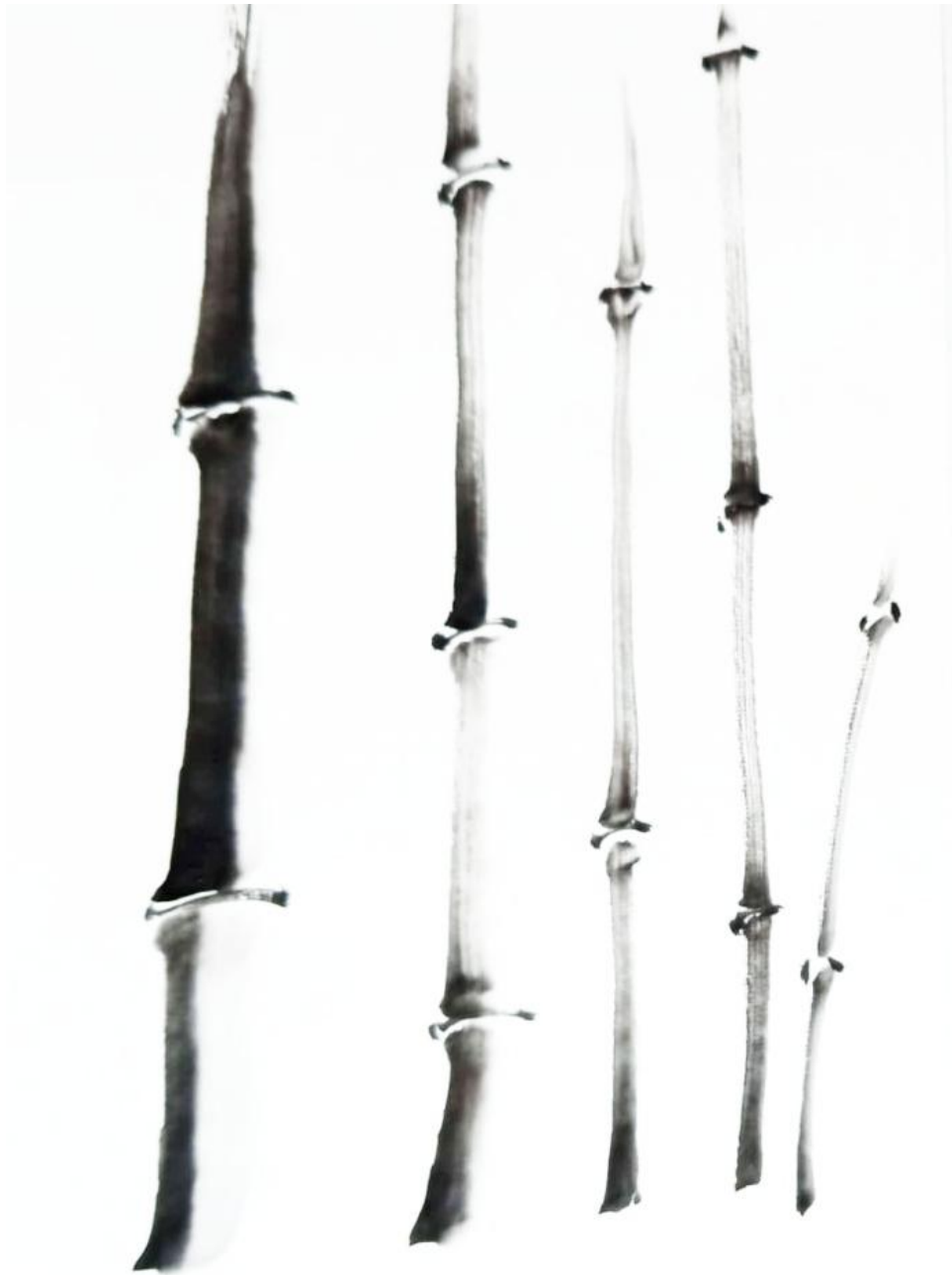

Cañas con carga Rioguma

Para hacer la pincelada con esta carga el pincel estará perpendicular al papel, en posición choku-hitsu. con la pincelada Sembyo.

Cañas de diferente grosor

Disminución gradual del grosor de la caña

Práctica para la próxima clase:

1-Practicar la pincelada de caña y nudos.

Importante: Quienes recién comienzan, sólo practican el primer trazo, la primera forma para pintar la caña. Y pueden probar de pintar cañas en diferente grosor.

Quienes ya practican bambú pueden probar la segunda y tercera forma y la disminución progresiva del grosor de la caña.

2-Continuar observando la estructura del bambú, puede ser alguna variedad que encuentres cerca de tu casa. Observar su caña, nudos, ramas y hojitas.

-Observar las cañas y nudos en las siguientes pinturas:

枝葉自成排嫩結
向上裁信手掃來非
着意是晴是雨恁人猜

北掃西轉玉繩橫河處
 紫雲嘶玉笙却
 似友何燒燭蟲石龍
 風馬化林
 古耕板立雲烟小
 道盡試其誰類

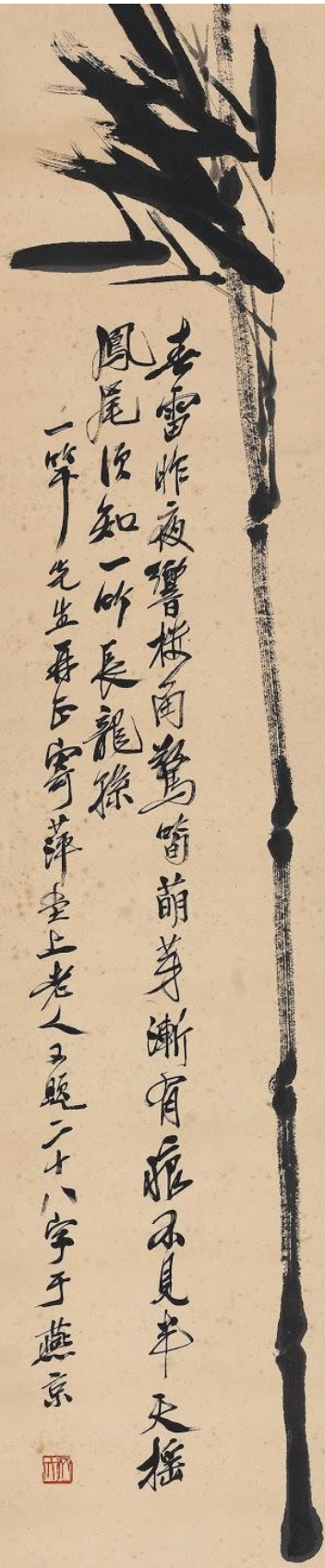
記得當年候鳳鳴
 前律呂又成聲而今盡裏
 重觀省碧玉黃金自問生
 八十翁徐憲

玉元子
 玉元子家徐氏為真
 林之入

昔季艤棹滿湘渚
 醉倚蓬窓畫圖
 東鷓鴣啼霞曉
 雲昏鳳毛亂落春
 江雨
 雲間沈度

一竿先生之雅意歎如此畫法因以此報也戊寅春三月石齋漢

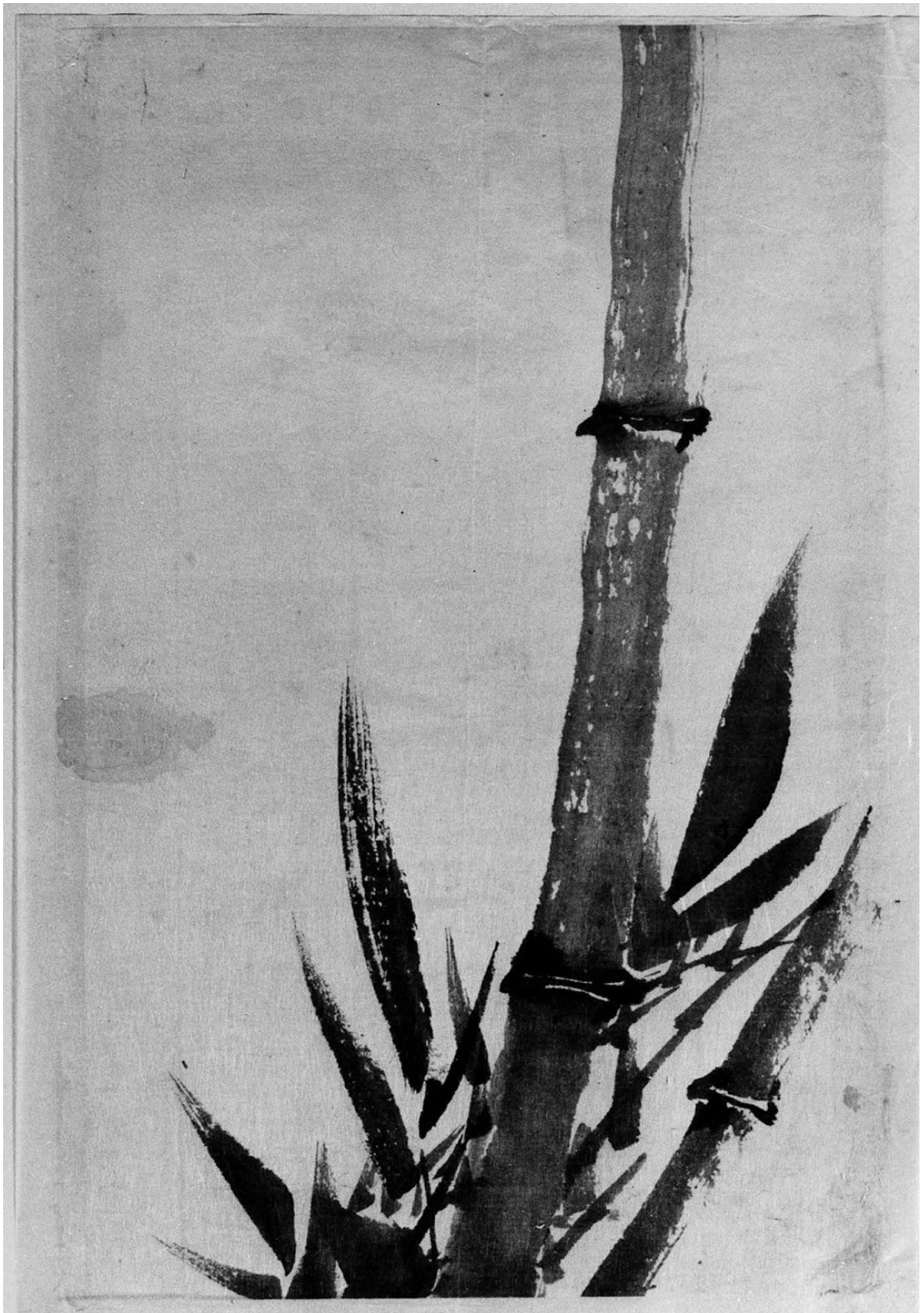
春雷昨夜響林角驚雷萌芽漸有痕不見半天搖
鳳尾似知一竹長龍孫

一竿先生再寄萍臺上老人五絕二十八字于燕京

Que disfrutes la práctica!!

