

SUMI-E

“Sumi” significa tinta y “e” pintura.

Materiales

Los cuatro tesoros del estudio

Los materiales utilizados en sumi-e se denominan “Bunbou Shishou”, “Los Cuatro tesoros del estudio” también llamados “Los cuatro tesoros del erudito” y se utilizan tanto para pintura como para caligrafía.

Es importante aclarar que la pintura y la caligrafía se consideran artes gemelas, esto se debe a que parte de la escritura china primitiva era pictográfica. En antiguas leyendas a ambas se les otorga un origen divino o milagroso. Esta creencia en la unidad esencial de las artes hace posible escribir en un cuadro, y que lejos de estropear la obra, le otorgue belleza y significado.

Los tesoros utilizados para la práctica de estas artes son:

-Suzuri: tintero

- Sumi: tinta
- kami: papel
- Fude: pincel

Suzuri: tintero

El Tintero o suzuri, es la herramienta donde obtendremos la tinta líquida utilizada para pintar.

Podemos encontrar diversas formas y tamaños de tinteros: ovalados, redondos, cuadrados, rectangulares e irregulares. Los más tradicionales poseen una zona más elevada llamada “oka” o colina, donde se frota la tinta sólida en barra, y una zona más inclinada llamada “Umi” o mar, donde se va depositando la tinta líquida. Entre ellas hay un desnivel llamado “Ho”.

El material más frecuente para fabricar un suzuri es la piedra natural, las más utilizadas son las extraídas de rocas sedimentarias. La calidad de la piedra como su dureza y color varían en función del lugar de donde se obtiene la piedra. Una buena piedra tiene partículas uniformes y puede mantener bien la humedad.

Un buen suzuri tiene la superficie suave donde queda marcada la huella digital y un sonido claro y cristalino.

Es importante lavarlo únicamente con agua, sin usar abrasivos ni jabón, retirando suavemente los restos de tinta con los dedos. Luego se deja secar y se guarda. Es necesario lavarlo cada vez que se utiliza, ya que de lo contrario la tinta se va acumulando y el tintero se estropea. Además, si quedan partículas de tinta seca también podemos arruinar nuestra pintura.

Sumi: Tinta

La tinta sumi es una tinta negra sólida en barra fabricada con hollín de pino, aceites de plantas y aglutinantes.

La tinta está formada por dos componentes: Hollín y adhesivo.

Según el tipo de hollín utilizado las tintas varían su tonalidad, cualidades y características.

Shoenboku: hecha con hollín de pino, tiene partículas más gruesas y más variedad de matices. Una variedad de estas tintas se llama “Seiboku”, que posee un hermoso tinte azulado.

Yuenboku: fabricada con hollín de aceite de semillas como colza, paulownia, sésamo, camelia y uva. Es una tinta con partículas muy finas.

Dentro de estas tintas podemos encontrar dos tonalidades: “Chaboku”, de un color amarronado brillante y “Kokoboku” tinta de color negro puro.

El adhesivo o Nikawa ayuda a que se fije el hollín y la tinta se adhiera mejor al papel, además de brillo y claridad.

Algunas tintas tienen puntos impresos, esto nos puede ayudar a conocer su calidad:

Pocos puntos: mejor calidad

Muchos puntos: menor calidad

Puntos plateados: mejor calidad

Puntos dorados: menor calidad

Cuando finalizamos de pintar, secamos un poco la barra de tinta con una servilleta para que no se pegue y luego la barra de tinta se guarda en un lugar seco y al resguardo del polvo. La tinta no utilizada que queda en el suzuri se tira, no es recomendable guardarla.

En los comercios podemos encontrar tintas industriales, no son naturales por lo que no tienen aroma y no se puede lograr un negro intenso. Sólo sirven para la práctica durante cierto tiempo.

También podemos encontrar tintas líquidas, y aunque su uso está muy extendido, es mejor reservarlas sólo para algunas ocasiones, ya que de lo contrario nos privamos del momento meditativo de la preparación de la tinta y todo lo que ello implica. Por otro lado, si no son de buena calidad, corren el riesgo de abrirse al humedecer el papel durante el proceso de pegado.

Kami: papel

El papel de arroz es una porción del Universo. Blanco, suave...aparentemente frágil pero muy resistente. Cada pincelada queda plasmada mágicamente, con sus luces y sus sombras. La tinta negra sobre el papel blanco crea una sensación única, de una belleza etérea capaz de emocionarnos.

El papel oriental es un arte en sí mismo, es elaborado a mano con fibras vegetales y su origen se remonta a la antigua China.

Aunque conocido como papel de arroz, están fabricados con diferentes materias primas según el lugar de elaboración. Podemos encontrarlos de diferente grosor y capacidad de absorción. Para sumi-e utilizamos papeles absorbentes y semi-absorbentes. Los papeles no absorbentes poseen más cantidad de alumbre y son recomendados para pintura de detalle.

Los papeles recomendados para sumi-e son:

Papel japonés: Washi

Es un papel transparente, absorbente, flexible, liviano, resistente, cálido y muy bello. Se fabrica a partir de diferentes arbustos, los más utilizados son Kozo, Mitsumata y gampi.

Papel chino: Xuan

El papel xuan hecho en China está fabricado a partir de paja de arroz y la corteza de sándalo azul (wingseltis) principalmente. Podemos encontrarlo en grandes tamaños y su grosor es variable, siendo el triple xuan el más grueso. Es flexible, liviano, blanco, no se pone amarillo, resistente a hongos e insectos, absorbente y suave. Su superficie plana y lisa permite que se destaquen los valores de la tinta.

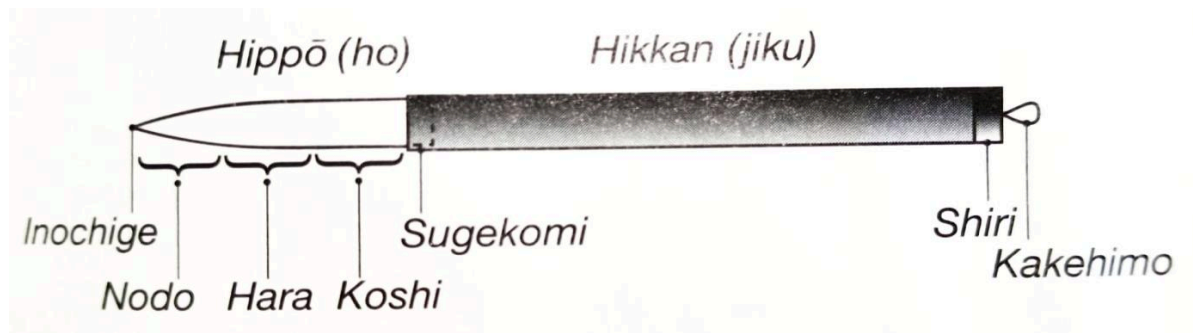
Otros papeles chinos están fabricados a partir de Bambú como el papel Chikushi, hecho a partir de las fibras de bambú joven.

Fude: Pincel

El pincel oriental es una herramienta única que puede producir líneas anchas, estrechas, fuertes, débiles, duras y blandas. A través del pincel el artista transmite el “chi”, la energía al papel, por lo que no se considera al pincel como una cosa en sí sino un ser con un espíritu propio. Incluso en los templos zen se hace una ceremonia llamada “Fude Kuyo” donde los calígrafos y pintores llevan a cremar los pinceles que ya no utilizan, como una forma de agradecer por cumplir su propósito.

Cada pincel lleva cerdas naturales de cinco largos diferentes dispuestas en forma cónica. El mango generalmente es de bambú,

Partes del pincel:

Mango: Jiku

Cerdas: Ho

Partes de la cerda del pincel:

Punta: Inochi-Ge “pelos de vida” (cerdas más largas que si se rompen dejan sin utilidad al pincel.

Base superior: Hoko saki “punto de hierro”

Cuello: Nodo “garganta”

Centro: Hara “vientre”

Base: Koshi “cadera”.

Los pinceles se pueden clasificar según su cerda y según su forma y uso.

Según su cerda los pinceles pueden ser:

Duros: conocidos como pinceles de pelo de lobo, están fabricados con pelo de caballo, zorro, tejón, comadreja, ciervo, conejo, mapache. Por lo general son marrones o negros y producen pinceladas firmes, ideales para pinceladas fuertes como rocas, montañas y troncos.

Blandos: Tienen pelo de oveja, cabra o liebre.

Generalmente son blancos y suaves, ideales para pétalos y aguadas. Son un poco más difíciles de manejar.

Mixtos: Combinan las dos cerdas. Generalmente la parte más oscura se encuentra en el centro, pero puede ser a la inversa. Son recomendados para principiantes ya que mantienen la punta proporcionando un núcleo firme y retienen el agua y la tinta.

Según su forma y uso:

- Kumadori: de forma achaparrada, permite hacer una gradación en la superficie pintada.
- Saishiki: ideal para aplicar color. Tiene un núcleo fuerte de pelo de comadreja y ciervo.
- Sakuyo: Adecuado para dibujar líneas que varían en grosor y para colorear. Tiene pelo de comadreja

en el centro. El tercio de la punta del pincel se afina y la punta se hace más delgada.

- Sakumyo: La punta es muy delgada por lo que es apropiado para líneas elegantes. La mayor parte es de pelo de ciervo y la punta de pelo de gato.
- Mokokotsu: Para pinceladas amplias, tiene cerdas uniformes, elásticas, firmes y resistentes. Las mejores cerdas son las de ciervo y se encuentran en diferentes tamaños.
- Menso: es un pincel largo y fino para pintar líneas y detalles. Su nombre significa “apariencia facial”.

Para comenzar la práctica, personalmente sugiero comprar un pincel de buena calidad, de tamaño mediano (cuatro cm) y de cerda mixta o dura. En general no son recomendables los pinceles comprados en cajas decorativas, donde viene el set completo, ya que no suelen ser de buena calidad. Es preferible invertir en un buen pincel, que tiene una larga vida útil con los cuidados adecuados, a comprar un pincel de mala calidad, ya que no obtendremos las pinceladas deseadas.

Cuando compramos un pincel, sus cerdas vienen encoladas y con una tapa plástica transparente. Lo primero que debemos hacer es quitar y tirar la tapa, que ya no usaremos y luego lo dejamos algunos minutos en agua tibia para quitarle la goma. Esto puede llevar más o menos tiempo dependiendo de cada pincel.

Luego lo colocamos debajo de una canilla dejando que caiga el agua fría desde el mango hacia las cerdas. Cada vez que terminamos de pintar lo debemos lavar solo con agua, sin jabón, con esmero. Luego ordenamos sus cerdas, rotandolas suavemente en un papel absorbente y finalmente lo guardamos en una esterilla (Fudemaki) o lo colgamos de la cinta que tiene en el extremo del mango.

No es conveniente guardarlos en una caja cerrada ya que retienen la humedad. Si lo cuidamos como es debido, tendremos un pincel por mucho tiempo, que se convertirá en una extensión de nosotros mismos.

Otros materiales:

-Bunchin: pisapapeles que puede ser reemplazado por piedras, por ejemplo.

- Fudemaki: esterilla para guardar los pinceles
- Fudeoki: Apoya pincel de cerámica o madera por lo general.
- Zara: Platos de loza blanca para colocar los valores de la tinta. También puede encontrarse en forma de flor, llamado “Zara-Kiku” (Kiku significa crisantemo)
- Vasos con agua, servilleta o paño absorbente y tela blanca o negra absorbente como pañolenci o fieltro para apoyar el papel de arroz y sulfito.

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.