

Composición de ciruelo



Una vez que practicamos los diferentes elementos es hora de realizar la composición. Podemos mostrar una parte del árbol, con su tronco, o sólo unas ramas con flores.

1-Como en toda composición, vamos a definir que parte del papel ocupará la forma y cuál el vacío, y que proporción tendrá cada una. Recordemos que podemos utilizar el margen del papel.

- 2-Estableceremos a qué elemento o elementos le daremos mayor importancia: tronco, ramas o flores.
- 3-Definiremos los diferentes focos de atención.
Teniendo en cuenta la asimetría tanto de forma como de vacío.
- 4-Elegimos el método para pintar las flores y los valores.
- 5-Tendremos en cuenta la energía de los diferentes elementos para transmitir vida a la pintura.

En el libro “The Mustard Seed Garden Manual of painting” hay varias recomendaciones al respecto.

- Donde hay espacios en la parte superior de la imagen, se indica la parte superior del árbol. Donde hay poco espacio no se muestra la parte superior.
- Si hay muchas flores, no debe dar la impresión de enredarse. Si hay pocas, no deben dar la impresión de esparcirse.
- En los árboles viejos, se ven pocas flores. En los jóvenes, las flores son numerosas.
- En los puntos donde las ramas se conectan y se bifurcan, hay muchas flores y se mezclan entre ellas.

- Cuando el tronco y las ramas son esbeltas, las flores son pequeñas.
- En las ramas más altas las flores se ven más pequeñas.
- Las ramas deben estar adecuadamente espaciadas, prestando atención a sus posiciones en el fondo y en primer plano, en la parte superior e inferior.
- Las ramas pequeñas no deben dominar a las grandes.
- No deben cruzarse más de dos ramas en un mismo punto.
- Las ramas no crecen en direcciones opuestas desde el mismo punto, ni las flores crecen de ambos lados de forma simétrica.
- Las flores parecen unirse unas con otras por consentimiento mutuo y las ramas también deberían depender unas de otras.

Por último, hay varias recomendaciones acerca del estado interior del pintor al momento de pintar.

- Primero se debe establecer la idea, luego el pincel se mueve ágil, inspirado por cierta locura * La mano se mueve como un rayo, sin titubear.
- Hay que atrapar la esencia en la menor cantidad de pinceladas posibles.

-Uno debe tomar la naturaleza como maestra, consciente de su ley interna (Li) y practicar constantemente con el pincel. Así el espíritu divino se extenderá y gradualmente impregnará todo el corazón y la inteligencia. Así se podrá comprender la forma y la integración estructural de las flores.

* “loco en la parte superior de la cabeza”:

Los taoístas describen la inspiración como el logro del estado en el que se vacía la mente, el espíritu está libre del cuerpo y la inspiración se recibe del cielo a través de la parte superior de la cabeza.

Como dijimos, es importante mostrar la energía de cada elemento, el yin y el yang, complementandose y en constante mutación, circulando gracias a la presencia del vacío.

“Un tronco viejo con ramitas floridas nunca se ve feo”

El cantar de los cantares

El verso se refiere a las características del ciruelo que son un paralelo simbólico de las cualidades de un hombre experimentado de altos principios y la delicada pureza de las ramas y flores jóvenes. Ambos son

capaces de presumir una belleza espléndida y desafiante a pesar de todas las pruebas externas (en el caso del ciruelo del aire frío del invierno y las últimas nevadas de la primavera).











Composiciones de diferentes artistas

Shitao (1642-1707)

Uno de los temas preferidos del artista Shitao, eran las flores del ciruelo. Se identifica con su simbolismo a tal punto que se hace llamar “El ermitaño de las flores de ciruelo” y en 1685 pintó un largo rollo y compuso nueve poemas que llevan por título “Odas a las flores del ciruelo”.







Zhang Daqian (1899-1983)

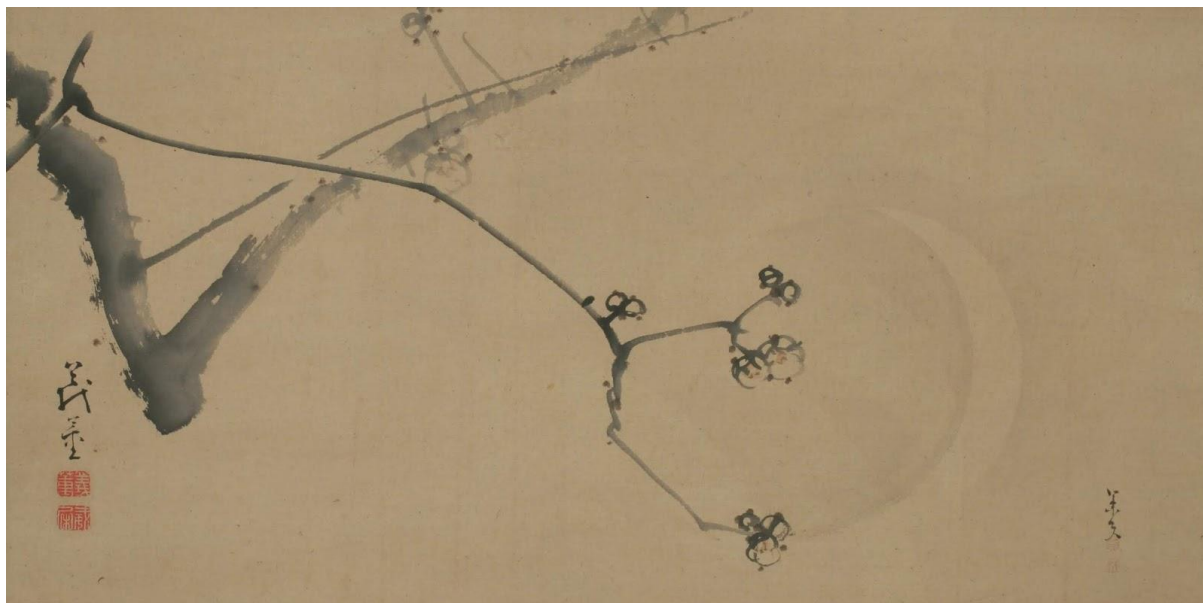


Ito Jakuchu (1716'1800)





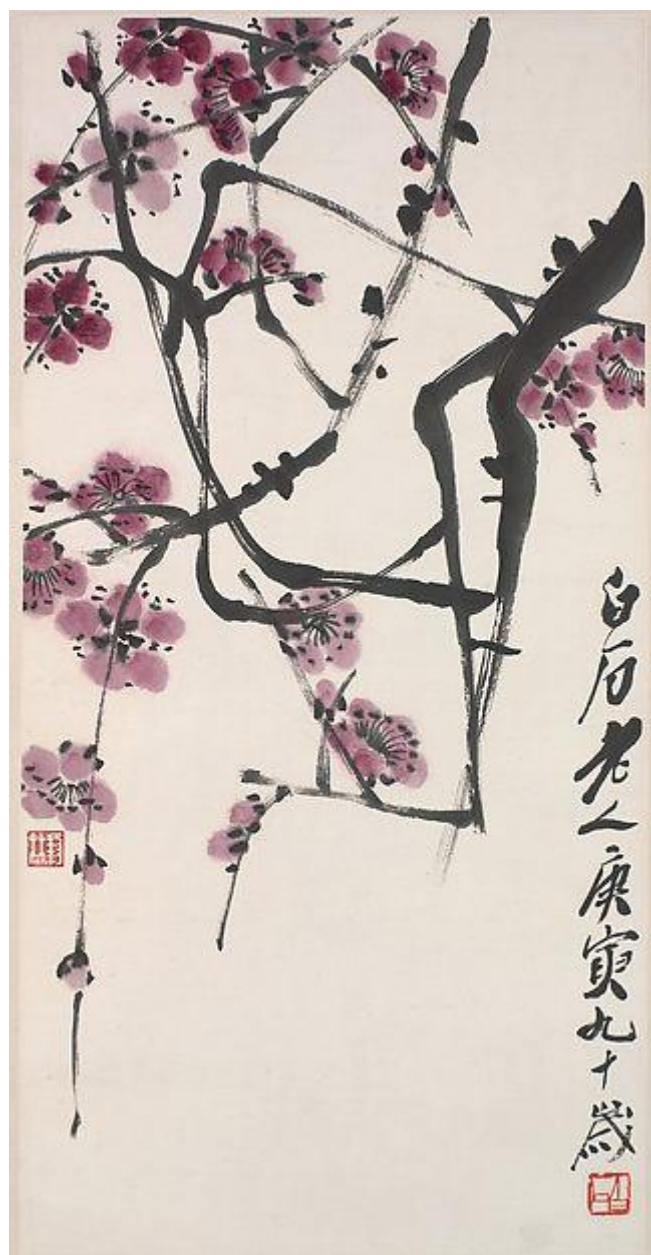
Matsumura Keibun (1779-1843) Ciruelo y luna



Yang Shou (1422-1495) Ciruelo rojo



Qi Baishi (1864-1967)



Zhao Shao Ang (1905-1998)

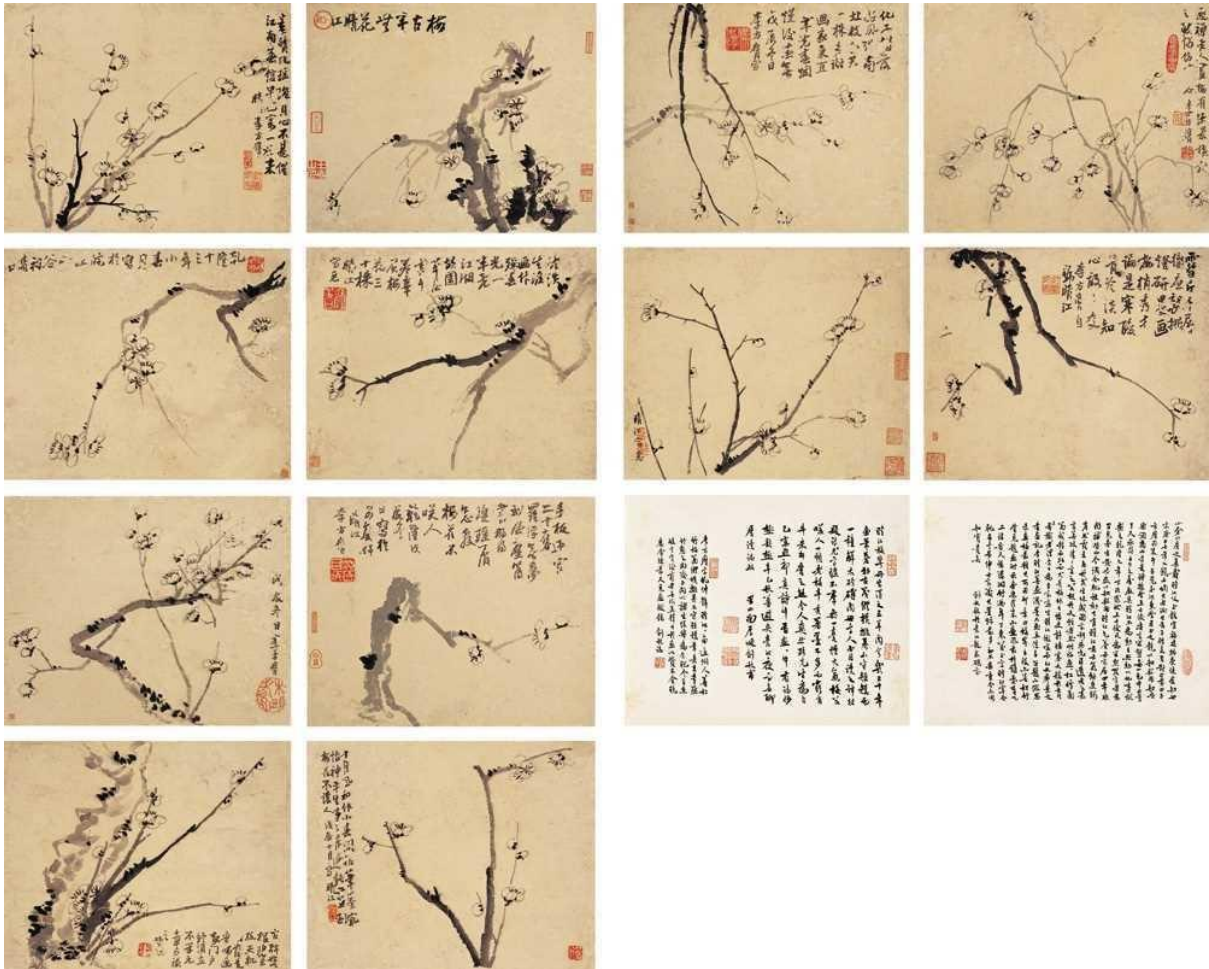




Minagawa Kien (1734-1807)



Li Fangyin (1696-1755)







乾隆三十九年春月寫於皖江山谷晴江



Jo Hee-ryong (1797 - 1859)



Ejercicios Composiciones de libros

The Mustard Seed Garden Manual of Painting

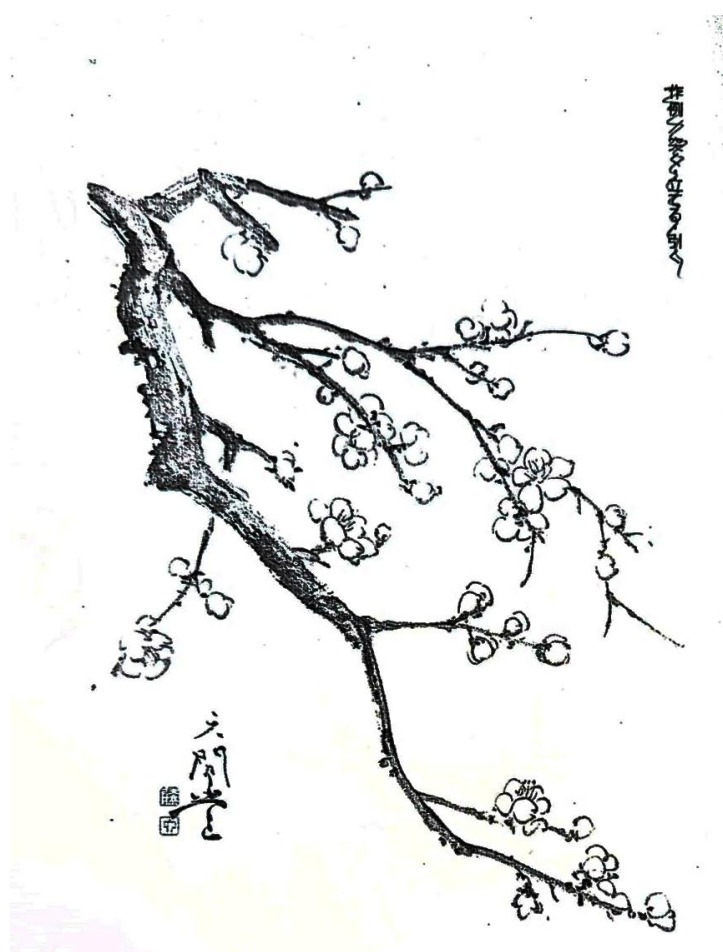
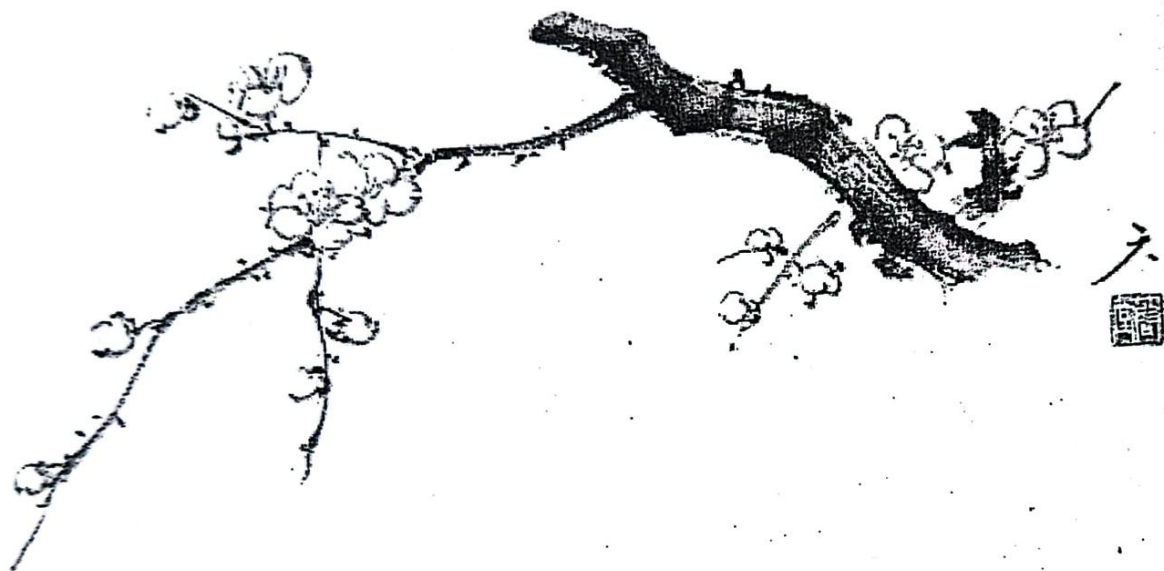


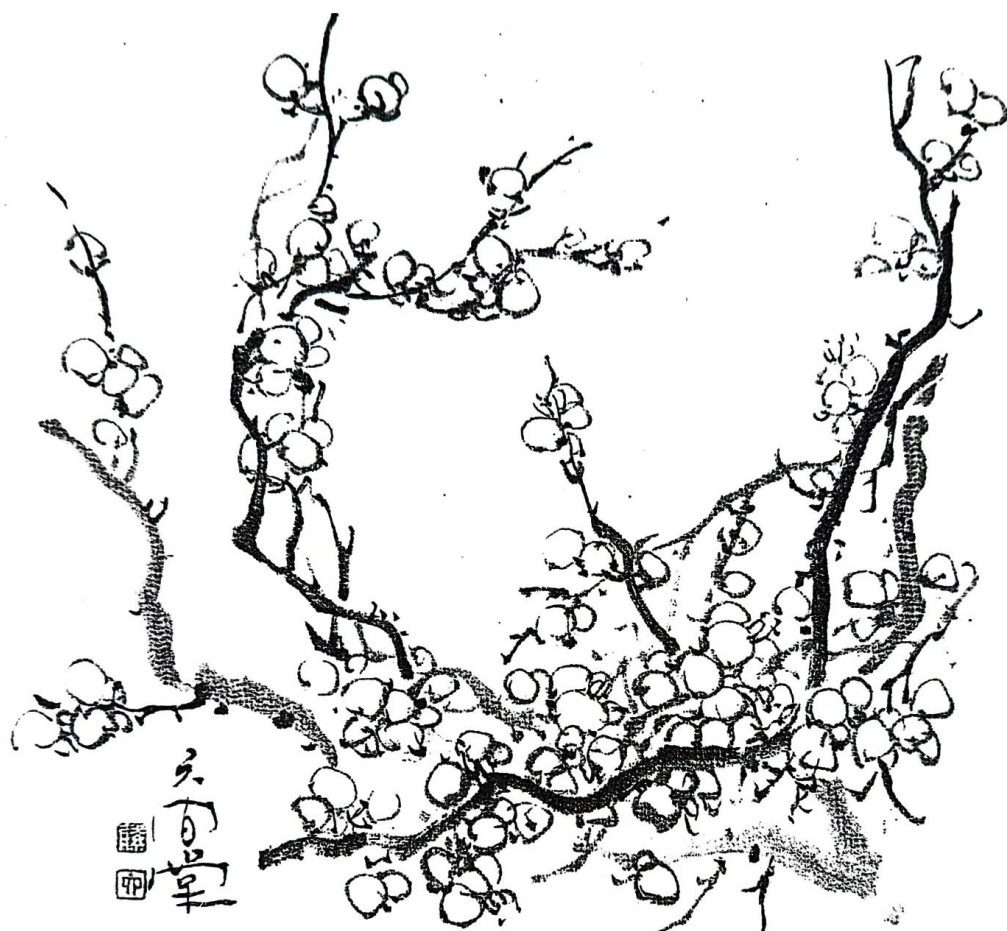
全幹生枝添花式



生枝交互順逆穿插取勢
添花偃仰反正映帶有情

Libro japonés





梅花喜神譜



六
勝
印



看忘山
月上坐處
石床平相
對不能去悠
悠遺世情
稽留山民



全宋文卷之八
蘇軾詩集卷之八
蘇軾詩集卷之八
蘇軾詩集卷之八
蘇軾詩集卷之八
蘇軾詩集卷之八
蘇軾詩集卷之八
蘇軾詩集卷之八
蘇軾詩集卷之八
蘇軾詩集卷之八

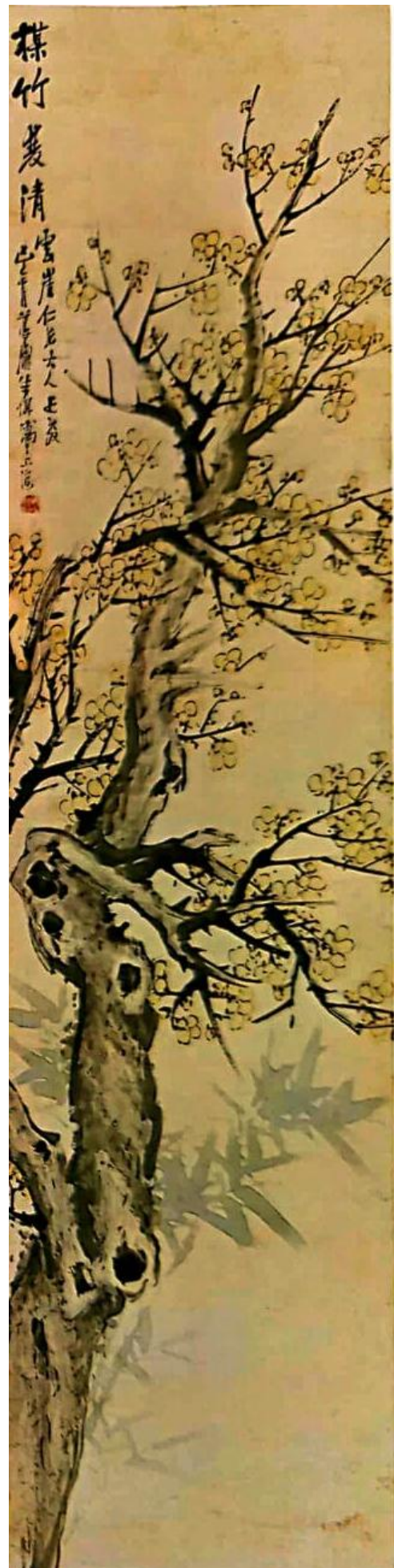


精神滿腹何妨瘦
冰玉為心不
厭寒潦到竹
簪芽舍外
就延
吐向路人看
乾隆十六年
嘉平
李方履



十日客頭懶梳梅香零落兩襟微曉東忽見晴光迥頓覺心知酒病難朋輩
 逸興欲出門隨蒼步山隈香零差滋梅飄粉一陣香風過水來搖盪小蓬
 古寺幽色食山僧特請士梅香庭院新於秋第唐人豈隱味甘夕陽影裏帶微
 日南郊去先上春城望曉窗訪梅四絕句奉西唐道友教正 巢林居士慎寫







Práctica

1- hacemos una relajación antes de comenzar a pintar, aquietando la mente y la respiración.

2-Elegimos algún ejercicio simple y lo copiamos teniendo en cuenta trazos, valores y composición.

3-Cerramos los ojos y visualizamos un ciruelo.
Esperamos que aparezca la imagen, sin forzar.
Observamos el tronco, su textura, color y aroma.
Observamos cómo se cruzan sus ramas y la delicadeza de sus flores.
Percibimos que nos hace sentir, que nos transmite. Lo contemplamos durante algunos minutos.

4-Abrimos los ojos y observamos el vacío del papel.
vemos aparecer la imagen.

4-Sin demora, inhalamos y al exhalar realizamos el primer trazo dejando que nuestra mano sea guiada por la intuición. Y dejamos que uno a uno vayan apareciendo los trazos sucesivos.

5-Contemplamos nuestra pintura, sin juzgarla.
Agradeciendo por tener la posibilidad de crear!

Que disfruten la práctica!!!