

Poesía y pintura: Japón

Por María Jesús García Camón

La escritura en Japón

- Japón desarrolló su escritura a partir de la importación de la escritura china (kanji) en el siglo IV d. d. C. Su uso se extendió con la oficialización del budismo. Pero al no adaptarse ésta a los sonidos japoneses, se simplificó creando una escritura japonesa silábica (kana), derivada de los kanjis o caracteres chinos, que eran pictogramas e ideogramas o fonogramas de una lengua diferente.
- Esto ocurrió entre los siglos VIII y X. En el siglo XII ya se desarrolló la mezcla de escritura china y japonesa (kana-mangí) usada hasta hoy.
- El origen de esta escritura es pictográfico, de ahí que los chinos y japoneses piensen que escritura y pintura provienen de la misma acción: crear un dibujo más o menos simplificado. Por ello no consideran como algo separado la escritura (poesía) y la pintura, creyendo, además, que pueden convivir en un mismo espacio pintura y poema o grabado y texto.
- Ambas disciplinas, una sola para ellos, se realizan con el mismo instrumento (pincel) y sobre el mismo soporte (papel o seda). Así se decía: “escribir una pintura” y “pintar un carácter”.

Kanjis

山

yama
montaña

川

kawa
río

日

hi
sol

月

tsuki
luna

春

haru
primavera

夏

natsu
verano

秋

aki
otoño

冬

fuyu
invierno

火

hi
fuego

水

mizu
agua

風

kaze
viento

土

tsuchi
tierra

人

hito
persona

男

otoko
hombre

女

onna
mujer

子

ko
niño

北

kita
norte

西

nishi
oeste

南

minami
sur

東

higashi
oeste

上

ue
arriba

下

shita
abajo

右

migi
derecha

左

hidari
izquierda

鳥

tori
pájaro

魚

sakana
pez

犬

inu
perro

猫

neko
gato

愛

ai
amor

心

kokoro
corazón

氣

ki
ánimo

死

shi
muerte

HIRAGANA

あ い う え お
a i u e o

か き く け こ
ka ki ku ke ko

さ し す せ そ
sa shi su se so

た ち つ て と
ta chi tsu te to

な に ぬ ね の
na ni nu ne no

は ひ ふ へ ほ
ha hi fu he ho

ま み む め も
ma mi mu me mo

や ゆ よ
ya yu yo

ら り る れ ろ
ra ri ru re ro

わ を
wa wo

が ぎ ぐ げ ご
ga gi gu ge go

ざ じ ず ぜ ぞ
za ji zu ze zo

だ ぢ づ で ど
da ji zu de do

ば び ぶ べ ぼ
ba bi bu be bo

ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ
pa pi pu pe po

きゃ きゅ きょ
kya kyu kyo

しゃ しゅ しょ
sha shu sho

ちゃ ちゅ ちょ
cha chu cho

にゃ にゅ にょ
nya nyu nyo

ひゃ ひゅ ひょ
hya hyu hyo

みゃ みゅ みょ
mya myu myo

りゃ りゅ りょ
rya ryu ryo

ぎゃ ぎゅ ぎょ
gya gyu gyo

じゃ じゅ じょ
ja ju jo

びゃ びゅ びょ
bya byu byo

ぴゃ ぴゅ ぴょ
pya pyu pyo

ん
n

Caligrafía

- La caligrafía o bella escritura fue considerada como arte incluso antes que la pintura, y ésta proviene de la escritura. Un pintor siempre es primero un calígrafo, ya que su habilidad proviene de la práctica de los signos gráficos o escritura.
- La propia escritura posee diferentes estilos, desde los más rígidos y simplificados, simplemente descriptivo-comunicativos, hasta los más personales y expresivos, aptos para denotar gestualmente los sentimientos del autor y escribir-pintar la poesía.
- El caishu o regular es el estilo burocrático, el zhaoshu o de hierba y el xingshu o cursivo son los que más se adaptan a la poesía y a la pintura. Son estilos chinos, que cambiando de nombre en Japón seguirán la misma tendencia: el sosho o estilo de hierba, aparece en los textos, poemas y firmas, mientras que el tensho, más rígido, se utiliza para los sellos personales.

Estilo Kaishu

百尋下臨則崢
嶸千仞珠璧交
映金碧相暉照
灼雲霞蔽虧日

Estilo xingshu

九月十七日
美之報且因
孔侍中信書
志必至不
為領軍疾後

E. zhaoshu o de hierba

後防朱乃係之以味燥
之以古曰易矣者及藥
有能却病之效其象亦善
羊儀者謂之生形也
之好備以葉公之性也

Pintura china y poesía

枝之葉之自成排嫩結之
向上裁信手掃來非
着意是晴是雨恁人猜

El zen y el arte

- De China llegó el budismo, oficial en Japón desde el siglo VI. El budismo ch'an, influido por el taoísmo chino, dará lugar al budismo zen. El zen, a su vez influido por el sinto, religión panteísta originaria de Japón, influirá en el arte, tanto en la pintura, como en la poesía.
- Características de la pintura :
- Ausencia de marco, espacio ilimitado. Nieblas y nubes dan profundidad y sugieren la inmensidad de la naturaleza. El hombre aparece inmerso en su contemplación, no como protagonista. Las flores, los árboles, los animales, son dibujados con minucia y amor.
- Todo induce a la meditación del monje-artista ch'an o zen. Hay una sensación de silencio e inmensidad en los paisajes, una atmósfera mística y apacible.
- Es una estética evocadora de sueños, fantasías y estados de ánimo. Muchas veces el dueño de la obra le añade un poema sugerido por la imagen pintada.

- El artista busca expresar o crear una emoción estética, una experiencia espiritual.
- En Japón se añadió a esta estética de base china las ideas sintoístas que valoran toda la materia como algo sagrado. De ahí vendrá la interioridad, la simplificación, la concentración en un único objeto, la búsqueda de la esencia de las cosas despreciando lo accidental. Se busca la pobreza de los medios y de la materia: wabi. Las formas naturales que evocan la belleza y el simbolismo.
- Otro elemento fundamental es la importancia del vacío, de la soledad: sabí, alrededor del objeto, la gravedad y el peso del espacio que lo rodea. Las pinturas zen están vacías en sus tres cuartas partes, pero son muy evocadoras, y ello está hecho de una forma natural, sin esfuerzo aparente.
- A veces la vulgaridad de un objeto: shíbuí, es visible en la apariencia inacabada de una obra de arte. La trivialidad atrae al artista japonés, porque lo cotidiano oculta la esencia de la vida. Hay un sentido de lo inacabado y de lo asimétrico en relación con la idea de que todo fluye, nada es eterno ni definitivo.
- La pintura que en Japón expresaba estos ideales metafísicos se hace a la aguada (sumi-e) como la china del período Sung. Los monjes-artistas imitaban la pintura de paisaje china, pero también expresaban los momentos de liberación espiritual (satori) producidos tras largo tiempo de meditación, y pretendían provocarlos en el espectador.

雪舟

Sesshu (1420 – 1506)

- El monje Sesshu fue uno de los pintores más representativos de este momento, el período Muromachi. Estudió la pintura clásica china y regresó a Japón.
- Creó una pintura abstracta zen con simplificación casi total de la forma. Sus pinturas más figurativas, de trazos picados y contrastados, recuerdan a las vanguardias occidentales. También su capacidad de crear planos con un solo trazo de tinta.

Pintura zen: Sesshu

Sesshu

- Paisaje de estilo haboku

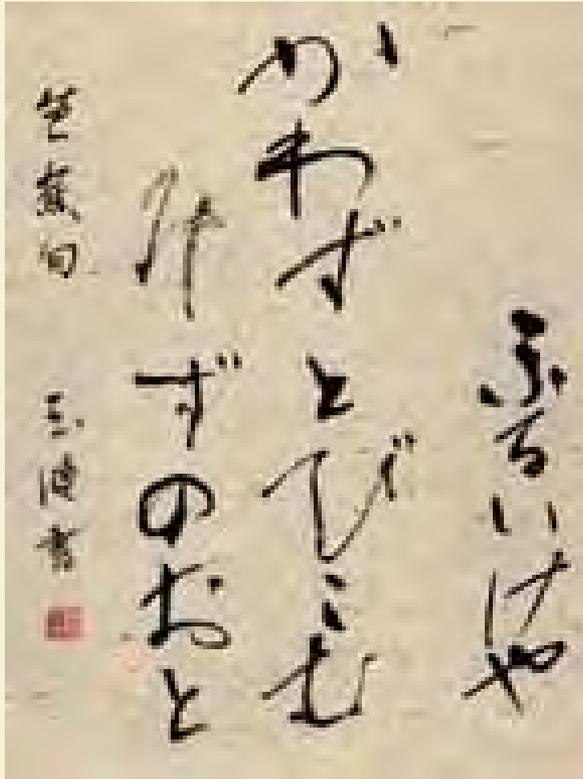
Sesshu. Paisaje

Sesshu. Paisaje invernal

Haiga y haiku

- Del zenga, dibujos de los monjes zen, deriva el haiga, pintura que acompaña a un haiku.
- El haiku es un poema breve de tres versos de cinco, siete y cinco “sílabas”(mornas), que describe un momento, un instante, lo actual. Nace en el siglo XVI y deriva del haikai, poema de treinta y seis, cincuenta o cien versos que se componía en grupo, iniciándose con tres de la medida del haiku. Estos poemas también están influenciados por la filosofía zen.
- El más famoso autor de haikus es Matsuo Basho (1644 – 1694). Otros autores son Buson, Kito, Sagai, y también poetisas como Sute, Sonome, Shushiki y Chiyo, la más destacada.
- El haiku no enseña nada, pero produce una resonancia en el interior. Intenta dar la esencia de un momento donde el hombre se encuentra con la naturaleza. Crea una tensión de elementos que contrastan entre sí. Se basa en una concepción panteísta del mundo, acorde con el zen, y da el sentido eterno del instante fugaz. Es sencillo, pero no simplista; sutil, austero. Su asimetría sugiere la libertad y con ella la eternidad.
- A veces, el propio autor “ilustraba” su haiku y otras lo hacían pintores. Algunos haikus pueden compararse con pinturas o grabados ukiyo-e que reflejan la misma estética o poder de sugestión.

Basho

Haiku

Escritura-pintura.

- ¡Ah, la rana!
Parece un hombre
que recita un poema.
Yamazaki Sookan

BUSON

Haiku

Sesshu: mono

Primeras lluvias;
una capa de paja
querría el mono.

Basho

Yukki Yaura

Sólo por ver
la nieve sobre el Fuji
parto de viaje
Chigetsu Ni

わがとき
美らゆき

富士

おつき

智月尼

Yukki Yaura

Bambúes jóvenes.
Entre dos más erguidos
pasa la luna.

Shí eí

Yukki Yaura

¡No usa pinceles
para pintar un cuadro
del viento el sauce!

Saryuu

Yukki Yaura

Un viejo estanque.
Se zambulle una rana.
Ruido del agua.

Basho

古池や
蛙とびくじ
水の音

芭蕉

Yukki Yaura

Se aclara el agua.
Ve el martín pescador
en lo hondo, peces.

Shiki

Yukki Yaura

Las nubes vienen
y van por la cascada.
¡Los arcos rojos!

Sooseki

Yukki Yaura

Los kakis deben
estar agrios: el cuervo
sólo los mira

Bokusui

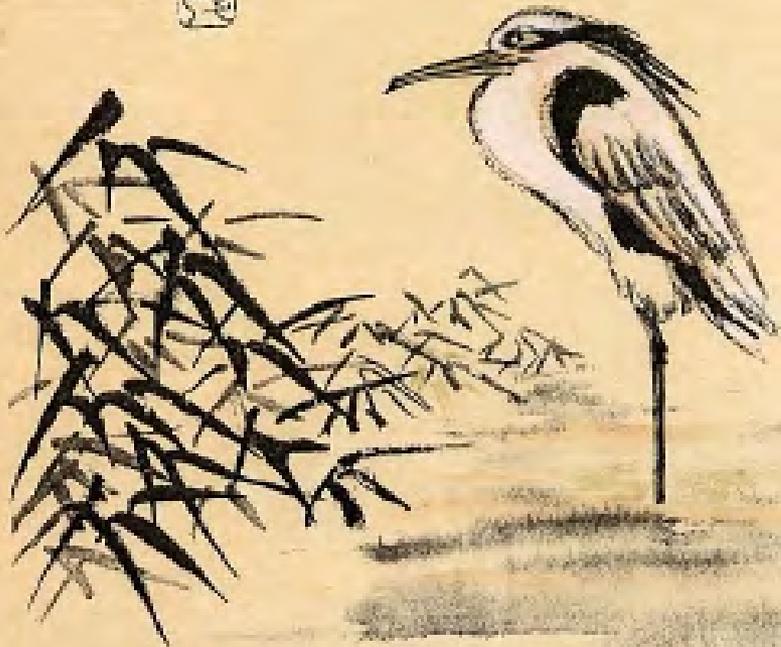
Yukki Yaura

Viento de la tarde:
las patas de la garza
sacuden el agua.

Buson

おそくかぜ
うらみお
はるかに
はるかに

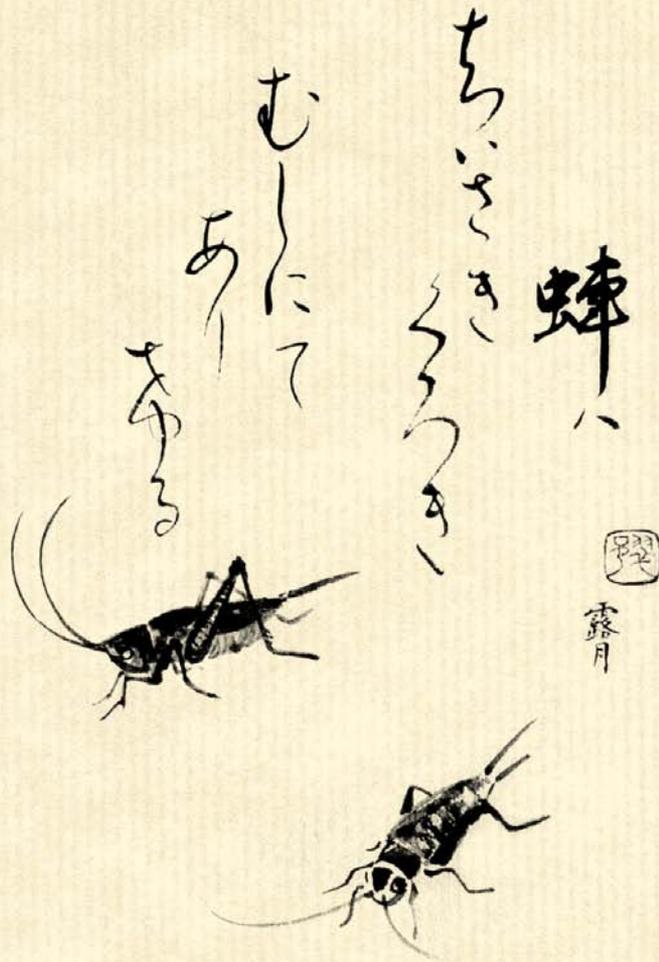
無村
村

Yukki Yaura

Ya ves, el grillo
es pequeño y es negro,
sólo un insecto.

Rogetsu

Yukki Yaura

Vuelven en tren,
con hojas de arce rojo:
gente de Kioto.

Meisetsu

Yukki Yaura

¡Con qué alegría
toman el sol los kakis!
Serenidad.

Fura

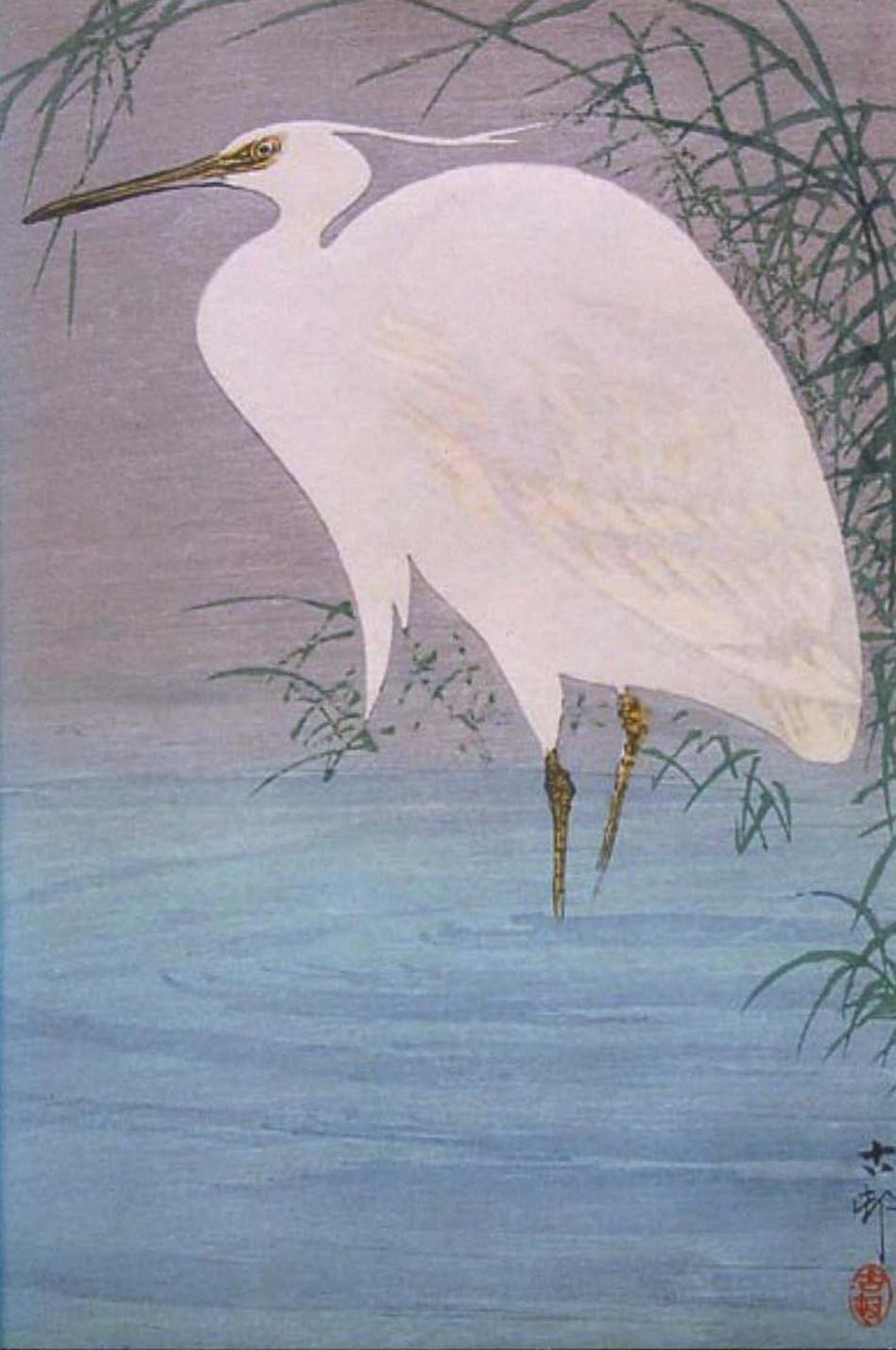
柿
かき
ふり
かき
ふり

Yukki Yaura

¿Se está moviendo
ese montón de tierra?
Son codornices.

Meisetsu

Relámpagos,
y luego, entre tinieblas,
el graznar de una garza.

Basho

Ando Hiroshige: lirios

Trabajan el campo.
Ya no hay aves que canten
al lado del monte.

Buson

Ando Hiroshige

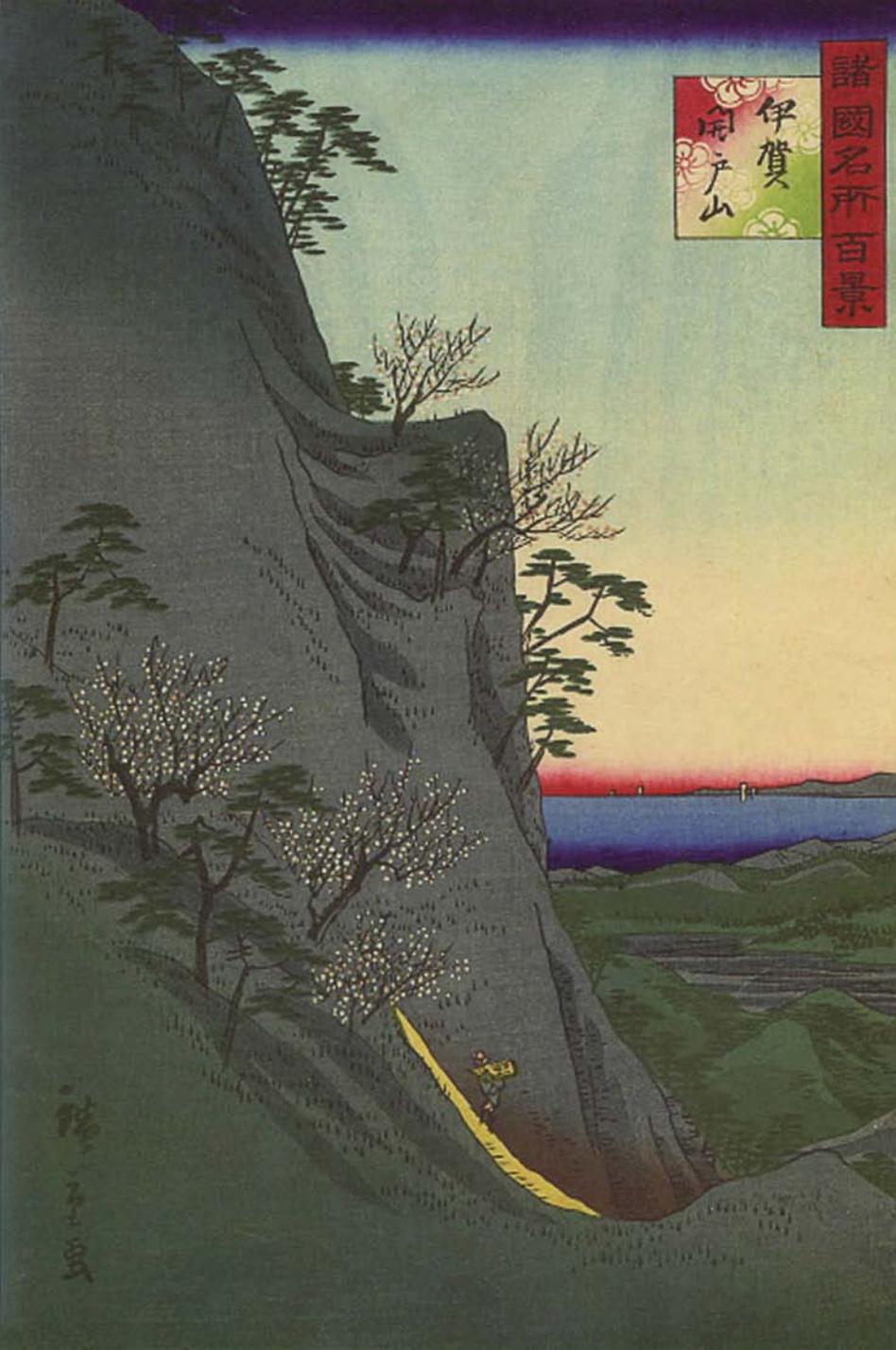
No me dieron alojamiento.
Había luces y sobre la nieve,
una fila de casas.

Buson

Ando Hiroshige

El ayer ya pasó.
También pasó el hoy.
La primavera se marcha.
Buson

Ando Hiroshige

Cada año que pasa,
sufro de manera distinta,
cuando se va la primavera.

Guekkio

Crisantemos blancos.
Durante un instante,
las tijeras vacilan.
Buson

Estaba sufriendo
y al llegar a la cima,
¡zarzas en flor!

Buson

Lentos pasan los días,
se apilan evocando,
los viejos tiempos.

Buson

Hiroshige

Hiroshige

No usa pinceles
para pintar un cuadro
del viento el sauce.

Saryuu

Hiroshige

Todo está en calma,
penetra hasta en las rocas,
la voz de la cigarra.

Basho

Hiroshige

El viento fresco,
lo llena todo,
son las voces de los pinos.

Onitsura

Ando Hiroshige

Un viejo estanque.
Nieva sobre los patos.

Cae la tarde.

Shiki

Ando Hiroshige.

Van a las hojas
el gorrión y su cría
y cuchichean.

Aroo

Ando Hiroshige

Vuelven en tren
con hojas de arce rojo:
gente de Kioto.

Meisetsu

内閣
印
正
和
文
堂
藏

Peonías. Hokusai

Uno tras otro
van cayendo los pétalos
de la peonía.

Buson

Ando Hiroshige

Sin alojamiento
La hilera de casas
Brilla en la nieve.
Buson

Textos en las estampas Ukiyo-e (S. XVIII - XIX)

- En las estampas del Ukiyo-e, pintura del mundo flotante (cotidiano, cambiante), no son tan abundantes los poemas como en la pintura zen. Quizá por tratar de temas actuales: teatro, cortesanas, vida corriente, pero también paisaje, flores y animales, sin el misticismo zen. Aparece la poesía entre otros textos narrativos o explicativos en algunas estampas; en otras los textos identifican lugares, personajes o son las firmas del dibujante, los grabadores y el editor.
- Se sabe que algunas cortesanas famosas como Hanaogi tuvieron admiradores que les dedicaban poemas, y artistas que las retrataron, pero no suelen aparecer juntos texto e imagen.
- De todos modos las imágenes de paisaje o animales y flores ilustran muy bien algunos haikus, por la coincidencia temática y de sensibilidad.

Utamaro

- Hanaogi escribiendo.

Utamaro

- Hanaogi y otra belleza del Yoshiwara.

Suncho

- Hanaogi y otras cortesanas con sus maikos.

Heizan

- Hanaogi

Gibon Sengai

- Monje zen que vivió de 1750 a 1837. El atractivo de su obra está en la simplicidad de líneas, los rápidos brochazos de tinta, en su lirismo y en su sentido del humor.
- Influyó en Occidente abriendo el camino hacia el expresionismo y la abstracción. Su obra fue fundamental para Toulouse - Lautrec.
- Su abstracción de base mística es similar en ocasiones a la de Malevich, influido también por las doctrinas místicas orientales de la Teosofía. Así su obra: "El Universo", formada por un cuadrado, un triángulo y un círculo, nos recuerda al "Cuadrado negro" o al "Cuadrado blanco" y a otras composiciones geométricas de Malevich y del Suprematismo.

Gibon Sengai: texto y pintura. El samurai.

平士教請壽其

巖父每象七十初度以圖贊

大象無形大壽每生既生既

形固根柢而久視之道成

文化甲戌仲春

仙厓

Gibon Sengai: el universo.

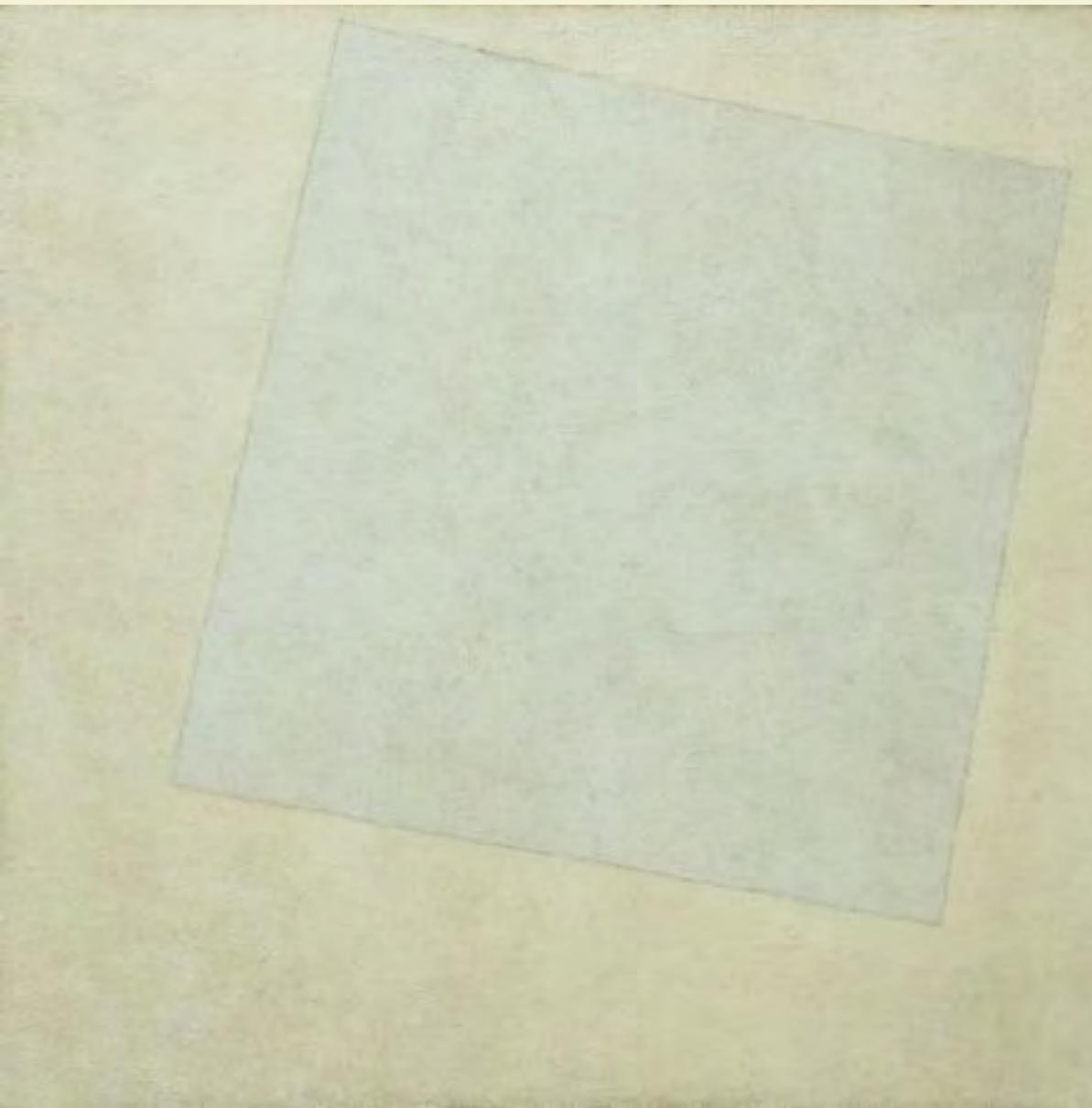
持世
Sengai
Gibon

Kitasono Katue (1902 – 1978)

- Poeta japonés que refleja influencias de las vanguardias europeas: surrealismo, y lo relaciona con el zen. Desarrolló el concepto de “ideoplástica”, que se remonta al “Ut Pictura Poesis” de Horacio. También se ha llamado a su obra “píctopoesía”.
- Kitasono se dejó influir por Joseph Albers y por Kasimir Malevich, especialmente por su cuadrado negro y su cuadrado blanco. A ellos dedicó Kitasono un poema titulado “Espacio monótono”.
- Así pues se volvió a trazar un puente entre el arte oriental y el occidental, en este caso de trayectoria inversa a la del siglo XIX: de Occidente a Oriente, por medio de la abstracción y de la mística.

K. Malevich: Cuadrado blanco

Cuadrado blanco

dentro

cuadrado blanco

dentro

cuadrado negro

.....

Blanco

dentro

blanco

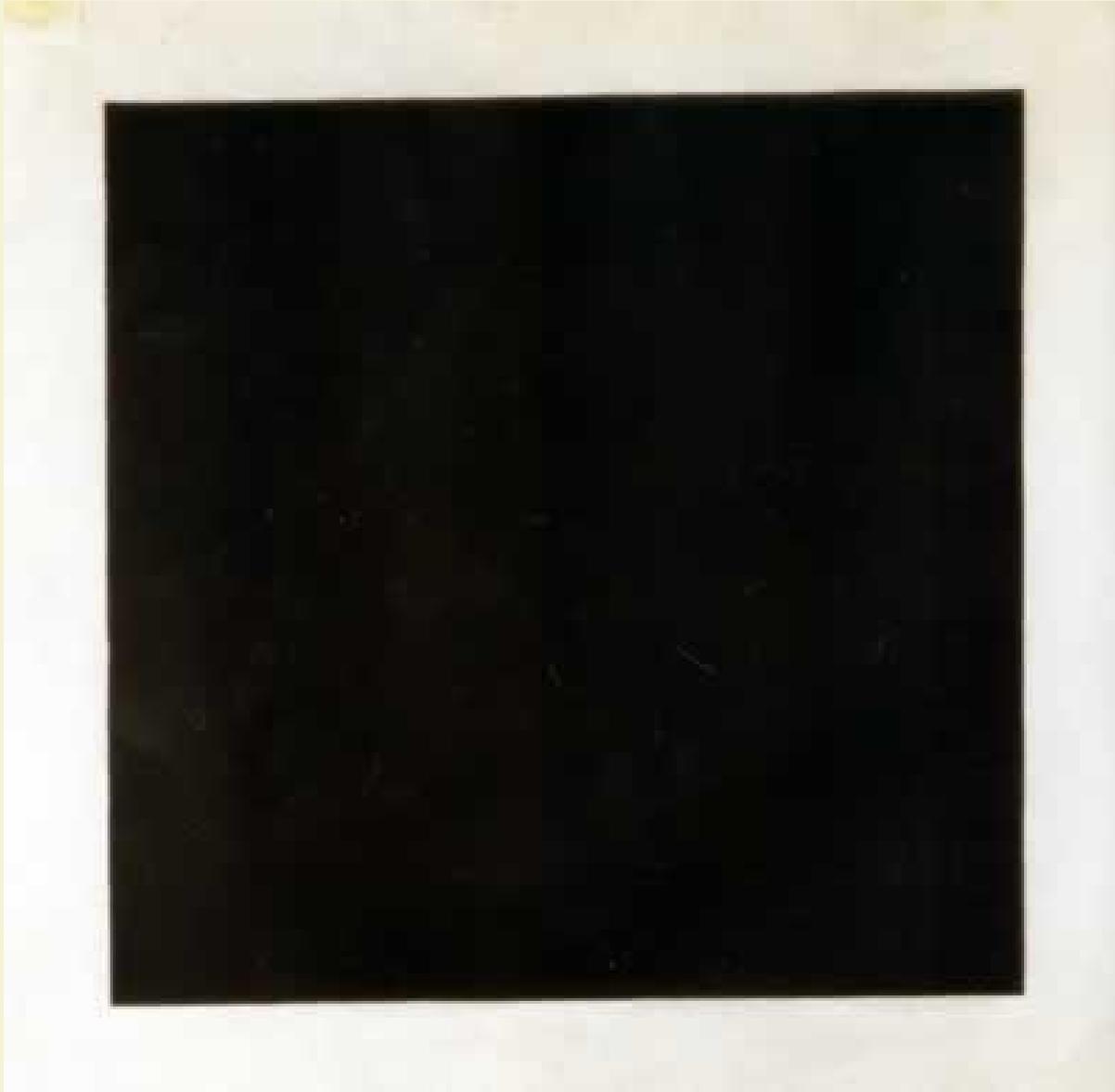
dentro

Negro.

KITASONO

KATUE. El bigote
de cristal. 1956

K. Malevich: Cuadrado negro

Joseph Albers: Cuadro azul

Sobre
un
cuadrado
de
agua
cuadrado azul
de
viento
azul
den
tro
cuadrado
negro
cuadrado
negro
del árbol
den
tro
cuadrado azul
de
agua azul
con
cuadrado
negro
adentro.

- KITASONO
KATUE. Poema óptico.
1979

Bibliografía

- Basho, Matsuo: Haiku de las cuatro estaciones. Miraguano Edición, Madrid, 1994
- Cervera, Isabel: El arte chino. Historia 16, Madrid, 1989
- Haijín. Antología del haiku. Poesía Hiperión, Madrid, 2005
- Haikus. Traducción y selección Norberto Tucci. ELA, Madrid, 2007
- Lesouac, h, Théo: Pintura japonesa. Aguilar, Madrid, 1969
- Rivière, Jean y Elisseeff, Vadime: El arte oriental. Salvat, Barcelona, 1973
- Rowley, Georges: Principios de la pintura china. Alianza Forma, Madrid, 1981
- Shiki, Masaoka: Cien jaikus. Poesía Hiperión, Madrid, 2006
- Tesoros del arte japonés: Período Edo(1615 ~ 1868). Fundación Juan March, Madrid, 1994
- Yaura,. Yukki: Haiga. Haikus ilustrados .Poesía Hiperión, Madrid, 2005