

china

¿Qué se encuentra Marco Polo?: arte y cultura china

China tiene tres peculiaridades:

- 1) su densidad demográfica (1 de cada 5 humanos es Chino). Ya en el siglo VII d. C. existían ciudades de 11 millones de habitantes
- 2) su homogeneidad (94% de su población es de la etnia han)
- 3) Y, debido a las dos anteriores, haber formado una unidad política (aunque rota intermitentemente) durante un mínimo de 2000 años.

10 millones de km cuadrados, influidos por su topografía e hidrografía: barreras naturales (Himalaya, Gobi, Meseta Mongolia: aislamiento natural) y dos ríos principales y navegables, cauces civilizadores: Hoanghe (amarillo) y Yangtsé (largo)

Por lo que resultó: un país imposible de dominar en su extensión y que nunca se sintió culturalmente atrasado. Siempre consideró su civilización clásica, su arte, su escritura y su sistema social de valores como un modelo superior y como el centro del mundo. Sentimiento de superioridad que la dejó a merced de Occidente hasta 1949 ($\neq$ Japón)

MBD

Historia China

ARTE CHINO

China cuando habla de Arte habla del “arte del pincel”: en el que pintura, caligrafía y poesía se suman en un todo expresivo.

Por tanto predominio del dibujo sobre el color, o mejor aun, casi total ausencia del color.

También el paisaje, que es un trozo de naturaleza, de Tao. El paisaje canaliza la expresión poética del artista hasta el espectador, principal objetivo del arte del pincel.

“Aunque desarrolle aspectos fantásticos con sus grandes panorámicas, donde la bruma y el vacío tienen un papel sugerente y activo, no es tan irreal como pueda paracernos a los occidentales. Como foco móvil el artista nos lleva a captar el alma de la naturaleza porque ‘ juzgar una pintura por su verosimilitud supone el nivel mental de un niño (Chang, siglo X)”

Los principales elementos del paisaje son las montañas y el agua, unidos suave e interactivamente por las brumas o el sugerente vacío

Características arte y culturas China

1. Relación con la naturaleza antitética a la Occidental

Su arte, cultura y filosofía son intentos de comprender y observar las leyes de la naturaleza con el fin no de sobreponerse a ella sino de integrarse como elemento más.

“Del cielo se transmitían las energías a la tierra y el hombre, como intermediario, debía armonizarlas para que la tierra complementara al cielo. De esta posición del hombre derivó la estructura política y social de China” (Isabel Cervera). Por ello al Emperador se le conoce como “El Hijo del Cielo”.

Origen en el animismo, origen divino de los fenómenos naturales (lluvia, viento...) que tuvieron su correspondencia en los elementos (tierra, agua, fuego, metal y aire), los animales (dragón, pájaro, tigre...), los materiales (madera, arcilla)

Yang es el aspecto masculino, el sur, zona de influencias benéficas, cielo y día. Yin es el norte, la noche, la tierra, lo femenino

MBD

Características arte y culturas China

2. Preeminencia del material:

Valoración del material sobre todo lo demás es la principal característica del arte chino: concepción espiritual de la materia. Las “obras de arte” no solo se aprecian con la vista: necesitaban ser tocados para valorar la esencia del material y su transformación. Dan incluso nombre a los cambios y a las diferentes estructuras sociales: Edad de Piedra, Edad de Jade, Edad del Bronce y Edad del Hierro.

CERÁMICA

Transformación de la tierra, el agua y el fuego

JADE

Procede de las entrañas de la tierra, pero es esencia del cielo. Se asocia al dragón. Posee “**las cinco virtudes**”. La claridad por su lustre, brillante pero sin deslumbrar; rectitud por su transparencia, al revelar el color y sus vetas; sabiduría por su pureza y la penetrante calidad de su sonido; valor por que se rompe, pero no se pliega, y justicia porque sus bordes afilados no hieren.” ()

BRONCE

Procede del metal y del fuego

Características arte y culturas China

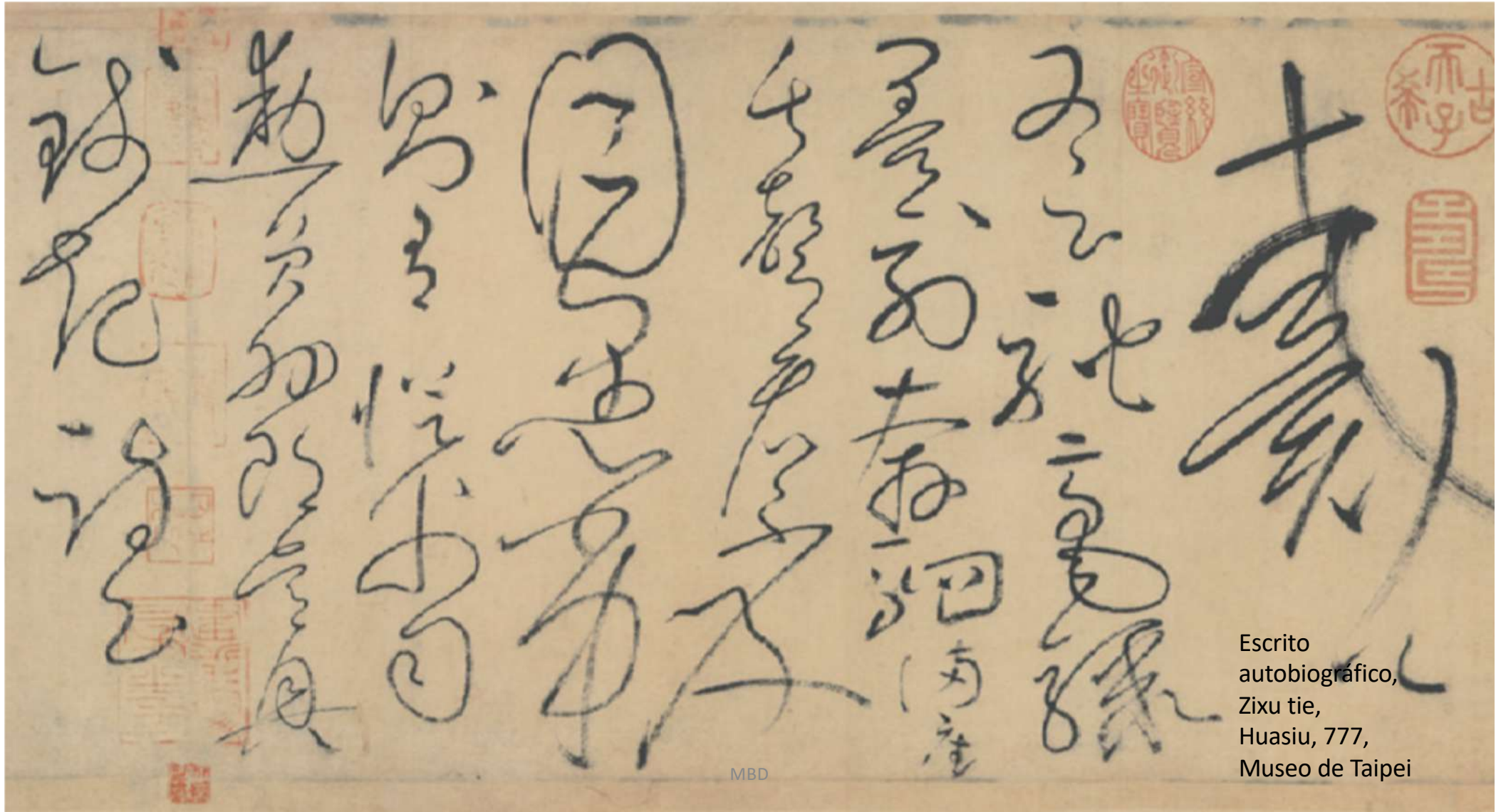
3. Los Artes preeminentes son otros: caligrafía + cerámica + pintura

Caligrafía: El gran arte chino, de él derivan todos los demás. A través de los pictogramas y los ideogramas hasta la poesía tiene cualidad plástica. En China se habla de *leer una pintura* y *pintar una palabra*. El valor de sugestión del propio trazo es fundamental, la complejidad del movimiento, el carácter complementario de las formas abiertas y cerradas, existen diferentes estilos de escritura

Cerámica: las manchas expresionistas de la cerámica Tang de *Tres colores*, los monocromos de la dinastía Song que se recrean en la sutil tonalidad de sus colores... todo proviene de los principios estéticos de la caligrafía

Pintura: predominio del dibujo sobre la pintura, de rasgos caligráficos

Características arte y culturas China

4. Orden

El orden natural de las cosas y los hombres. Estas ideas estéticas y la supuesta inmovilidad China son avaladas por diferentes sistemas filosóficos también complementarios:

- 1) **TAOISMO**: Lao zi, VI – IV a. C. (“El camino del dao”): VIDA INTERIOR: armonía con la naturaleza, dejar fluir, el cambio, el vacío. La valoración del vacío, la espontaneidad, la mancha son taoístas.
- 2) **CONFUCIANISMO**: Confucio (551 a.C. – 479 a. C.): ORDEN EXTERNO: buena conducta, buen manejo del Estado, tradición y orden (pasado) y orden. El aprendizaje, sentido de la copia y el orden ritual son confucianos. El respeto a los antepasados, todo ello da al arte chino ese aura de inmovilidad. En el arte chino predomina la copia, no con sentimiento peyorativo, sino de admiración y como sistema de aprendizaje. Gracias a las copias podemos llegar a las obras maestras del pasado
- 3) **LEGALISMO**:
- 4) **BUDISMO**: introducido a través de la ruta de la seda desde India entre el siglo III y el VI d. C. Dotando al arte Chino de nuevas formas plásticas. La sofisticación de la dinastía Tang estuvo unida al budismo. Siglos más tarde la secta Chan (Zen) [BUDISMO + TAOISMO] crea una escuela artística propia en la dinastía Song del Sur y se expande a Japón.

Dinastía Tang (618 - 907)

- Tras un periodo de desorden y combates, Yang Jian (emperador comparable a Qin Shi Huang Di) unifica y pacifica el territorio
- Grandes obras: el Gran Canal (Comparable a la Gran Muralla). Se amplia el sistema de exámenes. Economía basada en agricultura (graneros) y en comercio.
- Características del periodo: Eclecticismo + Apertura a influencias extranjeras + Inmigración (monjes budistas de Japón, comerciantes de Samarkanda, India, Persia...) + religiones: budistas, maniqueos, nestorianos, musulmanes, confucianos y taoístas.

Reflejo de este mosaico cultural fue la ciudad de Xian, la más populosa del mundo entonces (2 millones). El emperador Taizong crea una administración pública poderosa, divide el territorio en provincias, codifica nuevas leyes y se aseguró el

Dinastía Tang (618 - 907): Historia de Dos Mujeres

Dinastía
Tang (618 -
907)

Dinastía

Tang (618 - 907)

- La prosperidad económica se refleja en la riqueza de los ajuares funerarios, que se extendieron a las diferentes capas de población
- Los alfareros investigaban con óxidos y pastas que consiguieran dar a las piezas cierto brillo y color semejante al jade o al bronce, y que resistieron temperaturas elevadas capaces de afirmar la pasta y tensar las formas. Primero se consigue el barniz verde (*qing, el color de las cosas naturales*)
- Se describe ahora el caolín, arcilla primaria, básica para la elaboración de una pasta de porcelana.
- Hablamos ahora de *protoporcelana*, y especialmente el producto más típico de dicha dinastía: **la cerámica *san cai*** (o cerámica tres colores) que hace referencia a los colores aplicados a la pasta cocida, iniciando una tradición que duraría siglos

“La pasta blanca o marfil, con una dureza a mitad de camino entre la loza y el gres, era modelada a mano o con moldes dependiendo de la forma final. Una vez cocida y protegida por un englobe blanco, se aplicaba a la decoración a base de barnices ricos en óxido de plomo y óxidos metálicos, que resistían temperaturas cercanas a los 800 grados. Dependiendo de los porcentajes de los óxidos aplicados y tratados en una atmósfera oxidante, los barnices se transformaban en verdes, amarillos y marrones con sus variaciones de tonalidad. No se aplican por inmersión, sino a base de pinceladas sobre las que se superpone un barniz transparente, que impide un diseño lineal”

MBD

MBD

Personaje Occidental en un camello,
Dinastía Tang, Museo de Shangai

Song del Norte (960 - 1127)
Song del sur (1127 - 1279)

Dinastía Song (960 - 1279)

Dinastía Song (960 - 1279)

Song del Norte (960 - 1127)

Song del sur (1127 - 1279)

MBD

**Bowl, Southern Song
dynasty, 1127-
1279, Qingbai
ware, Jingdezhen,
Jiangxi province.
Porcelain, 5.8 × 19.8
cm diameter**

Pintura Song, Wu Dai

1. Pintura de Paisaje (Wu Dai): tinta y aguada: observa cambios en la naturaleza, observación del vacío
2. Pintura de Detalle: pincel fino o *gongbi*

Una conversación sobre el método, Bi Faji:

1. *Qi*, libre movimiento que guía el pincel. Es el principio que anima a el artista en la creación por encima de aspectos técnicos (edia o espíritu)
2. *Yun*, ritmo, consonancia, principio musical, con el que se debe expresar la armonía entre la idea y la forma. Por ello se deben omitir detalles descriptivos, siendo solo necesarios aquellos que enfaticen la idea representada.
3. *Si*, intención del pintor, en la que éste debe percibir el esquema de la composición y penetrar mentalmente en la escena.
Esquemas compositivos: proporción, estructura.
4. *Jing*, necesidad del artista en expresar los cambios en la naturaleza en su aspecto anímico que conduzcan al espectador a una comunión espiritual con el artista.
5. *Bi*, habilidad y conocimiento de las posibilidades del pincel. Al representar una idea, el pincel ha de fluir al ritmo de la mente, que solo se conseguirá a través de un correcto dominio de éste.
6. *Mo*, Habilidad con la tinta. Se puede adquirir habilidad con el pincel (apariencia formal) pero carecer de ella con la tinta (apariencia interior). El buen conocimiento de la tinta permite crear espacio y luz, formas sutiles a través de la aguada

Pintura Song, Wu Dai

1. Pintura de Paisaje (Wu Dai): tinta y aguada: observa cambios en la naturaleza, observación del vacío

El paisaje se organiza por medio de la aplicación de distancias (perspectivas):

1. distancia alta mostrando profundidad a través de grandes alturas que consiguen diferentes sensaciones espaciales para el espectador, al jugar con la colocación de los elementos del paisaje anulando la idea de un foco visual único y permitiendo en consecuencia los puntos de vista múltiples. A lo lejos se alzan las montañas, en las que destaca un pico central; en el plano intermedio, árboles, rocas y cascadas.
2. distancia profunda: que penetra en el interior de los elementos del paisaje.
3. distancia a nivel: la más próxima a nosotros, en la que los elementos del paisaje van perdiendo nitidez conforme se alejan del plano central.

Caminando a través de
las montañas, seda en
rollo colgante, Museo del
Palacio Nacional

templo budista en las montañas,
Pintura en tinta y color sobre rollo
vertical de seda, atribuida a Li
Cheng. Dinastía Song del Norte.

Andando
por el
camino en
primavera,
Ma Yuan
(1190 -
1279)

Andando
por el
camino en
primavera,
Ma Yuan
(1190 -
1279)

Composición de un lado

Representación esquemática de una composición de un lado de Ma Yuan, a partir del cuadro *En un sendero en primavera*.

Dinastía Yuang (1271 - 1368)

Dinastía Yuang (1271 - 1368)

MBD