

Pintura Song 宋

- **Introducción:**

En los años que siguieron a la caída del gobierno Tang唐 el territorio de China quedó reducido como consecuencia de las invasiones de los pueblos vecinos. Los emperadores Song (960-1279) no eran tan poderosos como sus predecesores Han汉 o Tang. Se esforzaron por mantener una paz poco sólida con sus, casi siempre, hostiles vecinos, y las artes de la época denotan una introspección y un refinamiento que se cultivaron como respuesta a las ásperas realidades políticas. Los emperadores Song se caracterizaban por ser muy ilustrados y muchos de ellos eran, incluso, consumados artistas.

- **Situación Histórica:**

Tras la Dinastía Tang hubo una desintegración del Imperio. El denominado período de las Cinco Dinastías 五代(Wu Dai) y los Diez Estados 十国 (Shi Guo). Son reinos que se forman tanto en el norte como en el sur. Es un breve interregno que resulta ser decisivo para el desarrollo de las artes en China. En 960 Zhao Kuangying 赵匡颖 (emperador Taizu 太祖) inicia el proceso de reunificación del país inaugurando la Dinastía Song. Por la presión del exterior hubo dos capitales, Bian 汴(hoy Kaifeng 开封) Provincia Henan 河南. Donde la dinastía Song Norte 北宋 reinó del 960 a 1127 y su emperador más relevante Huizong 徽宗. El avance de los Kitanes y Mongoles hacia el sur aconsejó trasladar la capital a Lin'an 临安(hoy Hangzhou 杭州) Provincia Zhejiang. 浙江 Iniciándose el período de los Song del Sur 南宋, que va del 1127 al 1279, cuyo emperador más destacado es Gaozang. 高宗

- **Pintura:**

La pintura China antigua, cuya historia conocemos sobretodo a partir de los Han (s.II aC-s.II dC), ha seguido una evolución que va de una tradición marcada por el realismo hacia una concepción cada vez mas espiritual. Inspirándose, no sólo en

temas religiosos, sino en el taoísmo y enriquecida posteriormente por la filosofía Chan. Durante los Tang (s. IV- VI) surge una pintura en la que domina el vacío, gracias a la obra de Wang Wei 王维 y Wu Daozi 吴道子, y llega a su apogeo durante los Song y los Yuan 元(s. X- XV).

Con los Song se inicia la verdadera edad de oro de la pintura china. Los Pintores llevaron este arte a un grado de refinamiento y perfección nunca antes logrado.

La pintura ocupa un lugar supremo entre todas las artes. Es objeto de una verdadera mística, su punto de partida es una filosofía fundamental que propone concepciones precisas de la cosmología del destino humano y de la relación entre el hombre y el universo. De modo que no busca ser un simple objeto estético, tiende a convertirse en un microcosmos que vuelve a crear, de igual manera que el macrocosmos, un espacio abierto donde la verdadera vida sea posible. El pensamiento estético chino considera siempre a lo bello en su relación con lo verdadero.

- Los siguientes conceptos son básicos para comprender todas las manifestaciones artísticas:
  - Qi 气: “alientos vitales”. Según la cosmología china todo proviene del aliento primordial y de los alientos vitales; de ahí la importancia, en el arte como en la vida, de restituir estos alientos; animar los alientos rítmicos. Estos conceptos se convirtieron en la regla de oro en la pintura china.
  - Li 里: “líneas internas”. El objetivo del artista no es describir el aspecto exterior del mundo, sino discernir las líneas internas que estructuran y reúnen todas las cosas.
  - Yi 意: “idea, espíritu”. Este término solo puede ser traducido por: idea, intención, deseo, espíritu; concierne a todo lo que pertenece el hombre, es decir, a la disposición mental del artista en el momento de la creación. De ahí el precepto “el espíritu debe preceder al pincel”.
  - Shen 深: “esencia divina”. La creación artística no es una simple educación entre el hombre y el universo, el genio humano, en su encuentro con el *Dao*, provoca el misterioso devenir que es el Shen.
- En la pintura china encontramos los siguientes términos:

1. Pincel- tinta 毛笔 - 墨汁:

Todas las teorías de la pintura china parten de la noción de pincel- tinta. Específicamente, la noción concierne a la pintura con tinta, en la cual la tinta negra, con sus infinitos matices, es por si solo recurso suficiente para que el pintor

encarne con ella todas las variaciones de color que ofrece la naturaleza. La tinta está asociada al pincel porque, aislada, no es más que materia virtual a la que sólo el pincel puede dar vida. Su íntima unión suele simbolizarse con la unión sexual. Sin embargo, hay entre ambos una repartición del trabajo. Tal como lo formuló Han Zhuo, de la dinastía Song: “ El pincel para generar sustancia y forma, la tinta para fijar colores y luz” .

2. Yin- yang 阴阳(claro-oscuro):

Esta pareja cosmológica se aplica en todos los órdenes del ámbito chino, y concretamente en la pintura tiene una aplicación muy precisa: la acción de la luz, utilizando la tinta. Sin limitarse al contraste claro-oscuro, la luz gobierna: atmósfera, tonalidad, modelado de las formas, impresión de distancia...

Por tinta nos referimos a tinta negra que se utiliza en la pintura monocromática y en la época de los Song se considera suficientemente rica como para expresar los infinitos matices de la naturaleza. Los pintores exponen sus observaciones minuciosas sobre las variaciones de la atmósfera y los matices de tonalidad vistos a través de los paisajes.

3. Montaña-agua 山水:

Para los chinos la expresión montaña y agua significa por extensión el paisaje. Constituyen los dos poros de la naturaleza. Hay una célebre cita de Confucio que dice “el hombre de corazón se encanta con la montaña; el hombre de entendimiento disfruta del agua”. Los chinos suelen establecer ciertas correspondencias entre las virtudes de las cosas de la naturaleza y las virtudes humanas. En este contexto, pintar la montaña y el agua es retratar al hombre, no tanto su retrato físico, sino más bien el de su espíritu: su ritmo, su proceder, sus tormentos, sus contradicciones, sus temores, su alegría, sosegada o exuberante, sus deseos secretos, sus sueños de infinito. Así, la montaña y el agua encarnan las leyes fundamentales del universo microcósmico que mantiene vínculos orgánicos con el microcosmos que es el hombre.

4. Hombre-Cielo-Tierra 人天:

Cielo y tierra representan al igual que la pareja anterior dos polos complementarios como Yin Yang. El hombre por los vínculos que tiene con la tierra formaría parte de esta relación. El denominador común de estos términos sería el vacío, la proporción armoniosa establecida entre cielo y tierra es la misma que el hombre que intenta establecer en sí mismo las virtudes del cielo y la tierra. El cuadro concretiza el deseo del hombre que asume la tierra y tiende hacia el

cielo a fin de alcanzar el vacío, el cual lo sume todo en el movimiento vivificante del *Dao*.

5. La quinta dimensión:

Integrados estos cuatro niveles conseguimos un movimiento que sigue sobre sí mismo que se abre al infinito. Podemos hablar así de una quinta dimensión (espacio-tiempo). Esta dimensión representa el vacío en su grado supremo que trasciende el universo pictórico llevándolo hacia la unidad originaria.

- **Pintura Song:**

Con frecuencia se alude a la pintura de este periodo, abundante en escuelas y estilos, como la mayor realización del arte Song. El emperador Huizong fundó las primeras academias de pintura ligadas a la corte patrocinando así a numerosos artistas. Él mismo fue un gran pintor, amante de las artes y coleccionista. La familia real prefería los temas de pájaros y de flores, así como los retratos de los animales de compañía y de los niños. Pero los temas de la Academia era muy diversos: personajes, palacios y edificios, tribus extranjeras, dragones y peces, montañas y aguas, animales domésticos y salvajes, cañas y pinos, legumbres y frutas. Muchas pinturas de este periodo, con estos temas, sirvieron de patrón para juzgar obras posteriores y son muchos los pintores chinos actuales que continúan trabajando en los estilos cortesanos de la pintura Song, tanto florales como de retratos, copiados una y otra vez a lo largo de los siglos.

Sin embargo, la dinastía Song es más conocida por la pintura de paisajes. La dinastía Song del Norte determina las formas que imperarán en la pintura de paisaje hasta el final de la pintura tradicional, ya en el siglo XX. Emplean con preferencia el formato del rollo vertical, en el cual conjugan los tres elementos del paisaje: las montañas, el agua y el elemento humano. El recuadro del paisaje se "lee" al revés que en Occidente, comenzando la mirada por el ángulo superior derecho, para salir tras una suave diagonal por el ángulo inferior izquierdo. El primer golpe de la vista, pues, cae siempre sobre las cumbres nevadas o entre nubes de unas montañas lejanas. Desciende por cascadas, brumas y abismos para terminar en el suelo, entre un poblado, un camino o un puentecillo arqueado con unos viajeros. Este paisaje se puede contemplar de dos maneras: Distancia Profunda es una vista panorámica, en la cual el punto de vista con el que se mira a las montañas es bajo. La masa de agua central (bruma, cascadas, arroyos), queda a la altura de los ojos. Y el elemento humano, por el cual se devuelve al espectador a la realidad, está por debajo de nuestra mirada. Alta distancia posee una mayor fuerza poética, una mayor capacidad evocadora. El punto de vista se queda al nivel del elemento humano, apareciendo de tal manera el paisaje muy por encima del espectador.

Durante el periodo Song del norte (960-1126), los pintores solían inclinarse por un

estilo monumental, creando impresionantes panorámicas.

Artistas como Li Cheng 李成, maestro de los planos horizontales y lejanos (activo en el siglo X), y Fan Kuan 范寬, pionero en la técnica del sombreado y del punteado (activo a principios del siglo XI), destacaron en este estilo con sus imponentes dibujos de acantilados rocosos interrumpidos por alguna catarata o por un grupo de figuras pequeñas. La ejecución técnica es muy compleja, con pinceladas superpuestas que crean la ilusión de textura. Guo Xi 过细 supera a los dos anteriores. Su obra se limita al paisaje e insiste en la distancia de sus perspectivas.

Por aquella época apareció también la pintura de los letrados o *wen-ren-hua* 文人画 . Éstos eran artistas independientes que discrepaban con los estilos impuestos por la academia y que creaban sus propios paisajes. Los que practicaban el *wen-ren-hua* 文人画, en el periodo Song del sur, preferían temas menos grandiosos que los pintores oficiales y con frecuencia elegían un sencillito árbol o una roca con un bambú. El pintor Mi Fu fue el gran maestro iniciador de la pintura de letrados. Su fama se debe más a su caligrafía, y fue el que comenzó a inscribir poemas dentro del espacio blanco del cuadro. Su estilo propio plasma la visión intrínseca de la naturaleza procedente del contacto directo con ella.

En el siglo XII la familia real Song se vio obligada a huir hacia el sur, y se restableció en la ciudad de Hangzhou. Durante esta época, conocida como Song del sur (1127-1279), la academia de pintura imperial creó un estilo de paisaje conocido como escuela de Ma-Xia por el nombre de sus dos principales representantes, Ma Yuan 马远 y Xia Gui 夏圭. La expansión alcanzada por el estilo Song del norte les llevó a crear paisajes menos elaborados, confiriendo a la obra un aspecto ligero y etéreo. A Ma Yuan se le conocía como 'Ma-el-de-una-esquina' porque con su pintura sólo cubría una esquina del cuadro, dejando el resto en blanco. Esta técnica acentuaba la sensación de espacio abierto y sugería el infinito, cualidades muy apreciadas en el estilo Ma-Xia.

Los Song del Sur añaden una tercera perspectiva, Distancia a Nivel. Para ésta es necesario un formato de rollo horizontal, más cercano a los códigos estéticos occidentales y volcado en la narratividad. Es más realista, y mucho más frontal, en el cual, todos los elementos del paisaje quedan a la altura del que los contempla.

Contrastando con la serenidad de la obra de Ma Yuan y Xia Gui está la de los monjes Chan 禅 (Zen en japonés), rama de la fe budista introducida por el monje Bodhidharma en el año 520 que cree en la espontaneidad de la creación artística. Ésta se combina con elementos de la filosofía taoísta y se aleja de los dogmas y la

colectividad, propugnando una vía o camino (*Dao*) individual para acercarse a la perfección inmediata de la realidad. La obra zen se compone de simplicidad y valoración del vacío. Los pintores de la academia oficial rechazaban este estilo, de pincelada libre y muy suelta, calificándolo de obra de “borrachos locos”. La independencia de la escuela Chan se convirtió en un modelo fundamental para los artistas de los siglos posteriores que se mostraban desilusionados ante los estilos puramente académicos.

Los principales representantes de esta corriente fueron Liang Kai, donde su obra se centra en la pintura de personajes asociados al chan, y Mu Qi, en cuyas obras utilizó una aguada muy suelta tanto en sus paisajes como en temas de valoración simbólico.

- Autores y obras:

Huizong

El emperador Huizong 徽宗 fue un gran pintor, amante de las artes y coleccionista, a él se le debió la creación de las primeras academias de pintura ligadas a la corte. Desde entonces surge un gran interés por la conservación y recuperación de obras de arte antiguas. Además concedió un título especial a los pintores, que pasaron a denominarse Wen Ren Hua. A partir de entonces se marca una clara diferencia entre éstos y los pintores profesionales sin categoría. Fue un momento de gloria para la dinastía pero llevó al Imperio a la ruina al dedicarse exclusivamente a las artes.

Guo Xi

Su obra supera a las de Li Cheng y Fan Guan, ocupó un cargo en la Academia imperial de pintura, influyendo a los medios académicos. Más adelante se fue a vivir entre valles y montañas para poder captar el constante fluir de la naturaleza y su influencia en el espíritu. Su obra se limita al paisaje e insiste en las distancias y perspectivas. Así como en el tamaño que debían tener los tres objetos fundamentales en el cuadro: montañas, árboles y figuras humanas.

Su obra maestra: *Comienzos de la primavera* es la única que nos ha llegado. En ella las formas que dan vida a las montañas constatan el movimiento y sentido de transformación, mientras que las aguas invaden pacíficamente los valles donde el hombre disfruta de paseos en barca, formando parte de un universo en constante transformación.

Mi Fu / Mi Fei 米芾

Mi Fu ocupó diversos cargos en la corte y fue el gran maestro iniciador en la pintura de letrados. Su fama se debió más a su caligrafía y a sus escritos más que a su pintura. Su obra *Historia de la pintura* insiste en el estudio de artistas de periodos

anteriores para poder crear su estilo propio. Gracias al contacto directo con la naturaleza consigue plasmar su visión intrínseca. Influyó posteriormente a los pintores de la dinastía Song del Sur (Mu Qi, Xia Gui, Ma Yuan...).

Ma Yuan 马元:

Fue miembro de la Academia de Pintura y en su obra utiliza pequeños formatos de hojas de álbum en lugar de grandes rollos verticales.

Su técnica se basa en el uso de una pincelada acuosa y suelta que le permitió captar los efectos de luz y niebla que sugieren el vacío y la plenitud en sus pinturas. Representó paisajes serenos, apacibles, huyendo de las grandes panorámicas. El hombre se aproxima a la naturaleza y la contempla como fuente de inspiración. En el ángulo inferior izquierdo situaba los elementos figurativos de la obra, generalmente un letrado o un poeta seguido de su criado, irradiando su fuerza hacia las tres esquinas restantes, donde el vacío envuelve a la obra en una atmósfera sugerente e intimista.

Esta concepción del espacio fue utilizada también por Xia Gui. De la unión de los dos apellidos de estos pintores surgió la Escuela Ma-Xia.

Xia Gui 夏贵:

Xia Gui (1195–1224) Pertenece a la academia imperial de pintura en Hangzhou. Junto con Ma Yuan crea un estilo más sencillo y cargado de emotividad. Utilizó formatos pequeños, sustituyendo la seda por el papel al resaltar este trabajo del pincel. Sus paisajes se caracterizan por la composición asimétrica pintando sólo un rincón del cuadro y redujo las figuras humanas y de edificios a un plano más secundario. Su técnica crea efectos atmosféricos complejos de niebla, de cielo, y de infinitud.

Liang Kai 亮开:

Es el primer pintor de la academia pero luego rechaza todos los honores para retirarse a un monasterio convirtiéndose en monje chan. Se inspira en las obras de la Escuela Ma-Xia para crear una pintura con gran simplicidad y valoración del vacío donde está muy presente la filosofía chan: espontaneidad, soltura y libertad.

Conclusiones:

En este trabajo hemos intentado explicar las características de la pintura Song.

Introduciéndonos primero en conceptos básicos que ha de tener en cuenta una persona para poder comprenderla. Haciendo una aproximación de lo que es la

filosofía China que se esconde detrás de cada cuadro.

Es primordial comprender la importancia de ese espacio en blanco que queda en una pintura Song, que es tan relevante: el vacío, en relación con la plenitud.

Seguidamente hemos expuesto los diferentes estilos que hay a lo largo de toda la dinastía Song.

Tener en cuenta la existencia de un movimiento ligado a la corte. Y otros al margen de éste, que discrepan con este estilo, de artistas independientes, que crean la pintura de letrados.

Paralelamente la pintura de los monjes Chan. Donde lo primordial de sus obras es la espontaneidad, simplicidad y valoración del vacío. Como en su filosofía.

Es un intento para dejar claro las diferencias y similitudes entre ellas. Poniendo como ejemplo un autor en cada uno de los estilos.

Finalmente, hemos acabado haciendo una galería de pinturas que representan características de todas las vertientes.

Webgrafía:

- <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e2/Huizong.jpg>
- <http://www.pitt.edu/~asian/week-10/week-10.2.html#1>
- <http://graphics.boston.com/mfa/chinese/silkscroll.htm>
- <http://www.chineseart.com/chinese-painting.htm>
- <http://depts.washington.edu/chinaciv/painting/4ptgssla.htm#xiagui>
<http://depts.washington.edu/chinaciv/painting/4ptgsgdt.htm>
- <http://graphics.boston.com/mfa/chinese/sailboat.htm>
- http://www.metmuseum.org/toah/hd/ssong/ho_13.100.102.htm
- http://en.wikipedia.org/wiki/Xia_Gui
- <http://www.kyohaku.go.jp/eng/syuzou/meihin/kaiga/chuugoku/item09a.html>
- <http://huntington.wmc.ohiostate.edu/public/index.cfm?fuseaction=showThisDetail&ObjectID=30019065&detail=large>

Bibliografía comentada:

- Isabel Cervera. *El arte Chino*. Historia 16. Madrid, 1989. Págs. 102-161: Explicación del arte chino en la dinastía Song, introduciendo la historia de ese periodo para llegar a un mejor entendimiento. Divide el periodo en la dinastía Song del Norte y Song del Sur. Además hay un apartado especial de la pintura Chan. Al final del libro hay un catálogo de las obras más importantes.
- Susan Bush and Hsio-yen Shih. *Early Chinese Text on Painting*. Ed. Harvard

University Press. England, 1985. Págs. 89-140. Capítulo 3. Habla del arte de la dinastía Song en general. Clasifica los estilos en diferentes grados. Entra en temas budistas y taoistas. Se centra en la pintura 109. Explica temas concretos representados en los cuadros.

- Osvald Sirén. *The Chinese on the Art of Painting*. Ed. Hong Kong University Press, New York, 1963. Págs 38-73: Se centra en el arte Song destacando bastante la pintura. Págs 91-109: Capítulo dedicado al budismo Chan en relación con la pintura. Yasunari Kitaura. *Historia del arte de China*. Ed. Cátedra, S.A, Madrid, 1991. Págs. 241-304. Capítulo XI. Las Cinco dinastías y la dinastía Song. Nos sitúa históricamente. Habla de diferentes artes: arquitectura, escultura y pintura. Explica artistas concretos como Li Cheng, Fa Kuang y Ma Yuan. Trata también el paisaje y la secta Chan (Zen).
- Werner Speiser. *El arte de los pueblos*. Ed. Praxis. Barcelona, 1961. Capítulo VII. Explicación del contexto histórico de la dinastía Song. Capítulo VIII. Se centra en el arte Song. Hay muchas ilustraciones de obras de arte que facilitan el entendimiento del trasfondo de la pintura Song.
- François Cheng. *Vacío y plenitud*. Ed. Siruela, S.A., Madrid, 1993. Habla del arte chino. Tiene muy en cuenta la filosofía maoísta y budista. Explica muy bien los conceptos de vacío y plenitud.