

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS
TRABAJO FINAL DE MÁSTER PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Aplicación del arte de la pintura paisajística china en ilustración contemporánea

Tipología 4: Producción artística inédita
acompañada de una fundamentación teórica

Presentado por
Li Sijiao
Dirigido por
Rodrigo Pérez Galindo

Valencia, julio de 2019

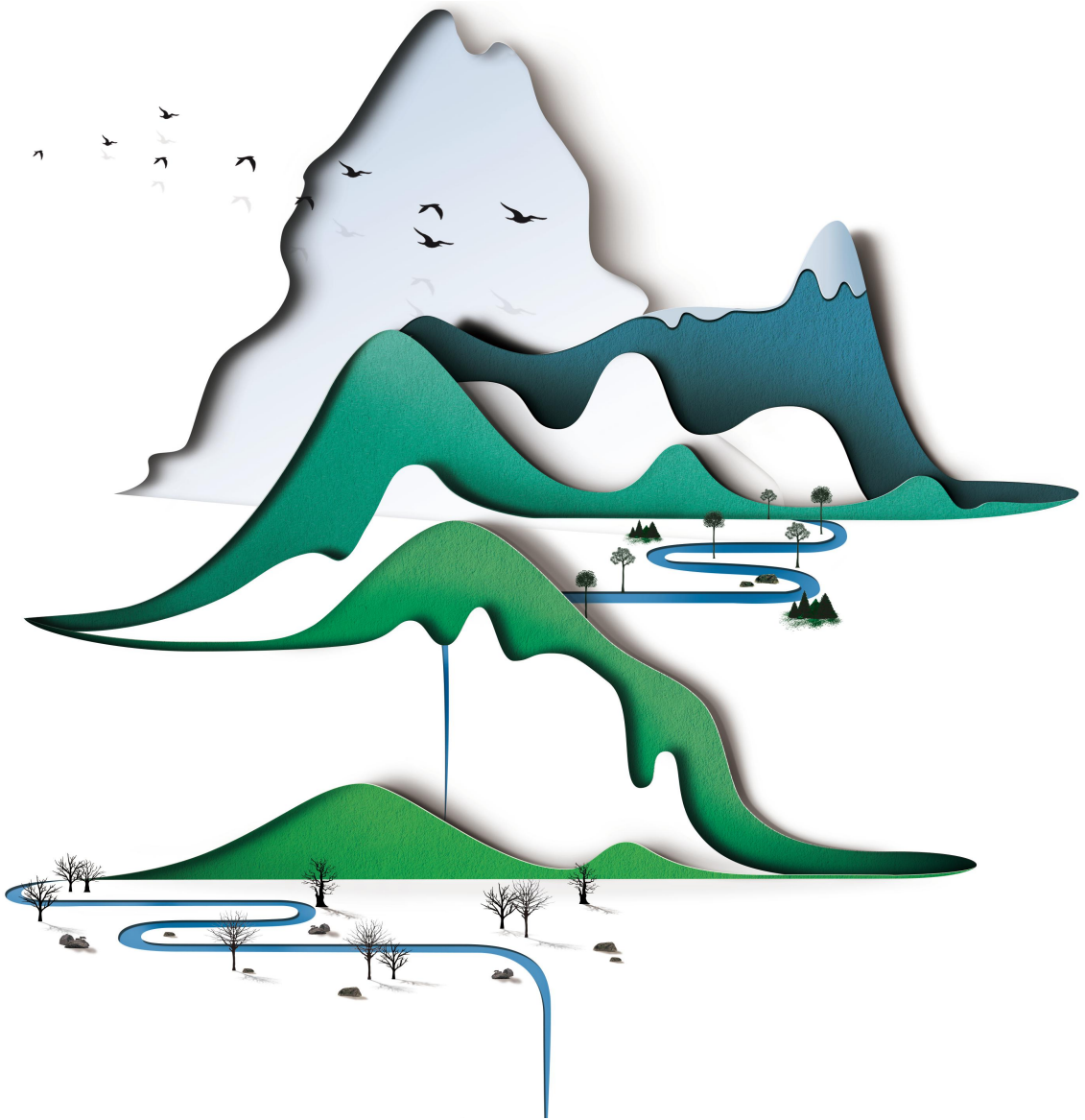
UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

MÁSTER en
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
Universitat Politècnica de València

RESUMEN

Este Trabajo Final de Máster entraría dentro de la agrupación de tipología 4. Hemos querido explorar el uso del arte de la pintura paisajística china, centrándonos en la aplicación del diseño de ilustración contemporánea.

En el marco teórico realizamos una revisión de la historia de la pintura paisajística china. Para la ilustración se ha analizado el estilo de paisaje Azul y Verde, y nos centraremos en el análisis de *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas* de Wang Ximeng a través de tres aspectos: características de composición, lenguaje del color y valor estético.

En el proyecto práctico analizamos a los artistas relevantes y nos inspiramos en ellos. Como resultado de la investigación teórica previa, pretendemos diseñar una serie de ilustraciones basadas en pintura paisajística china y las aplicamos para comercializar productos, sean el punto focal. El propósito de este proyecto es transformar la concepción artística del arte de la pintura paisajística china, y está más cerca de la vida moderna, de modo que más personas puedan comprenderla.

Palabras clave

Pintura paisajística china, ilustración, aplicación.

ABSTRACT

The present Final Master's degree Project would be clustered in typology 4. We want to explore the use of Chinese landscape painting art, focusing on the application of contemporary illustration design.

In the theoretical framework we conduct a review of the history of Chinese landscape painting. For the illustration we analyze the blue and green landscape style, and we focus on the analysis of *A Thousand Kilometer of Rivers and Mountains* by Wang Ximeng through three aspects: characteristics of composition, language of color and aesthetic value.

In the practical project we analyze the relevant artists and we are inspired by them. As a result of previous theoretical research, we intend to design a series of illustrations based on Chinese landscape painting and apply them to market products, as the focal point. The purpose of this project is to transform the artistic conception of the art of Chinese landscape painting, and is closer to modern life, so that more people can understand it.

Keywords

Chinese landscape painting, illustration, application.

AGRADECIMIENTOS

Primeramente, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a Rodrigo, mi tutor, por su paciencia, dedicación y apoyo incondicional en todo momento. Sin ello no hubiera sido posible llevar a cabo este proyecto.

A mi familia, su amor, comprensión y ánimo durante todo este tiempo.

A mi ex novio, que en la distancia sigue apoyándome y animándome a seguir adelante.

Y, por último, a todas aquellas personas que han prestado su ayuda durante el proceso de máster.

A todos vosotros, muchas gracias.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN	7
2.OBJETIVOS	10
3.MARCO TEÓRICO	11
3.1 Historia de la pintura paisajística china	11
3.1.1 El brote	13
3.1.2 La independencia	16
3.1.3 La madurez	19
3.1.4 El esplendor	21
3.1.5 Un punto de inflexión	23
3.1.6 La imitación	25
3.2 Estilo de paisaje Azul y Verde	26
3.3 Pintura analítica: <i>Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas</i> ...	29
3.3.1 Características de composición	30
3.3.2 Lenguaje de color	33
3.3.3 Valor estético	36
4. PROYECTO PRÁCTICA	38
4.1 Referentes artísticos	38
4.2 Proceso de creación	44
4.2.1 Ideación	44
4.2.2 Bocetos	45
4.2.3 Ilustraciones Finales	49
4.2.4 Aplicaciones	54
5. CONCLUSIÓN	55
6. FUENTES REFERENCIALES	57
6.1. Bibliografía	57
6.2. Índice de imágenes	59

1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

Este proyecto proviene de mis sentimientos hacia la pintura paisajística china, en concreto este estilo se denomina “ Shan Shui ”.

Desde la infancia, durante todas las vacaciones he estado practicando este estilo de pintura. Mis sentimientos hacia ellos han ido desde la incomprensión, la confusión y hasta incluso el aborrecimiento, hasta ahora, que se ha integrado como parte de mi vida. Se podría decir que, en todos los recuerdos de mi infancia, mis años de juventud, la pintura paisajística china siempre ha estado muy presente.

Me encanta explorar los cambios representados del pincel y la tinta, los cuales indagan entre lo real y lo ficticio. Además, también me gusta sumergirme en el inmenso mundo natural sin horizonte representado en las pinturas, experimentar formas de arte únicas, averiguar su profundo trasfondo filosófico y sentir su fuerte encanto artístico.

Por otro lado, con el paso de los tiempos, las pinturas paisajísticas chinas se han alejado cada vez más de la vida cotidiana.

Con prestar un poco de atención hacia la multitud de exposiciones, las enseñanzas de las Academias de Bellas Artes (incluso en China), no es difícil descubrir que las pinturas paisajísticas chinas, las cuales han sido de gran relevancia durante miles de años, se han quedado olvidadas casi por completo.

Aunque algunos pintores de paisajes modernos han llevado a cabo innovaciones y exploraciones en la forma, el

contenido y las técnicas. Además de diversificar las pinturas de paisajes de China, e incorporar muchas más variedades de elementos, a pesar de todo ese esfuerzo no han podido cambiar la drástica situación actual que se enfrentan este estilo de pinturas.

Por todo ello, forman la razón por el cual he decidido emprender este proyecto, realizar mi TFM sobre este estilo de dibujo olvidado.

Espero que algún día, las pinturas paisajísticas chinas no solo existan solamente tras las vitrinas de los museos de arte elegantes y exposiciones de arte, sino que se puedan ver en las vidas cotidianas, en el día a día de todas las personas.

Mis motivos son muy intuitivos y muy sencillos. Por un lado, quiero hacer que las pinturas paisajísticas chinas estén más estrechamente relacionadas con nuestra vida cotidiana, hacerlas llegar a más personas, y permitirles apreciar el atractivo del este arte chino.

Por otro lado, también es debido a que refleja la visualización, percepción y comprensión estética a través de los ojos del hombre de la naturaleza. No solo expresa la belleza natural de las montañas y los ríos, sino que también muestra la espiritualidad y el estado de ánimo de diferentes pintores de diferentes dinastías en el proceso de percepción de la naturaleza, su interacción con la naturaleza y entendimiento de la misma.

A lo largo de los siglos, los artistas han enfatizado la intimidad y la armonía entre el hombre y la naturaleza. Y la representación objetiva de la belleza y al mismo tiempo su simbolización del carácter espiritual del hombre.

En este proyecto, a través de la investigación de la evolución histórica de la pintura paisajística china y al analizar el estilo de paisaje Azul y Verde como un punto de entrada, espero poder sacar al máximo esta expresión artística única del paisaje que le es propio, para poder diseñar una serie de ilustraciones modernas basadas en el estilo de la pintura paisajística china y que sean aplicables en productos del mercado actual.

Tengo la esperanza de que con la combinación de las excelentes técnicas tradicionales y nuevos materiales, se pueda alcanzar la relación y su integración con la vida moderna que he comentado anteriormente.

He hecho especial hincapié en la exploración de pinturas paisajísticas chinas, con la finalidad de poder encontrar la expresión lenguaje y estilo artístico que se pueda adaptar a esta nueva era.

A través de esta forma, pretendo expresar la búsqueda espiritual y el gusto estético de la gente moderna y crear un nuevo estilo que, en base a lo tradicional, al mismo tiempo se pueda diferenciar del patrón antiguo de la pintura paisajística.

2. OBJETIVOS

El objetivo fundamental de este proyecto es el diseño de ilustraciones basadas en pintura paisajística china, centrándonos en la aplicación de diferentes productos.

Para alcanzar este propósito nos planteamos una serie de objetivos específicos:

- Investigar los elementos básicos de la pintura paisajística china.
- Profundizar en los conocimientos de la pintura paisajística china.
- Analizar el estilo de paisaje Azul y Verde a través del análisis de *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas* de Wang Ximeng.
- Desarrollar un proyecto con la intención de difundirlo en la actualidad.
- Construir una serie de ilustraciones basadas en la pintura paisajística china.
- Experimentar con diferentes estilos de ilustraciones para que tenga un valor en el mercado.
- Extraer las conclusiones del trabajo realizado para su aplicación en futuras realizaciones artísticas.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Historia de la pintura paisajística china

La pintura paisajística china, conocida como "shan shui", aunque para un mejor entendimiento, a lo largo del proyecto lo seguiré llamando como pintura de paisajes o pintura paisajística, es una pintura cuyo principal objeto es representar el paisaje natural formado por sierras y afluentes.

Refleja la comprensión de los pueblos antiguos en cuanto a la naturaleza, la sociedad y los aspectos políticos, filosóficos, religiosos y morales.

Hablando en general sobre la historia de la pintura paisajística se podría decir que:

Aparecieron durante las dinastías Wei, Jin y las dinastías Septentrionales y Meridionales (220 - 589), pero aún no se habían separado por completo de la pintura figurativa cuyo tema principal es la figura humana.

En las dinastías Sui y Tang (581 - 907), se consolidaron como un estilo de pintura independiente. En las dinastías Tang y el periodo de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos maduró y se consolidaron sus bases, y llegó a la cima en la dinastía Song (960 - 1279). Después de miles de años de acumulación de conocimientos, desarrollo de técnicas y desarrollo cultural, se ha convertido en uno de los tesoros culturales únicos de la nación china.

La historia de la pintura paisajística es en realidad es una representación de la historia y evolución filosófica china.

Entrando más en detalle, a lo largo de todas las etapas de la evolución histórica podemos decir que:

Sus orígenes se remontan a la edad primitiva, cuando los ancestros utilizaban dibujos y símbolos para registrar los patrones de la naturaleza.

Posteriormente en la Edad del Neolítico de China, lo podemos encontrar en el patrón de cerámica pintada de la cultura Majiayao¹. Se pueden encontrar en sus obras trazos de la silueta de las colinas y trazos de ondulaciones del agua. En estos trazos podemos apreciar la soltura del manejo del pincel, marcan unas líneas decisivas, fluidas y sueltas; aportando una gran capacidad de decoración en sus obras. Esto refleja lo que la gente antiguamente experimentaba de las montañas y los ríos.

Pero estas pinturas aún no se pueden denominar como pinturas “Shan shui”, porque aún no se ha formado como un estilo de arte independiente. El arte no solo es una imaginación del intento de dominación de la naturaleza, sino también un símbolo para conquistarla.

Desde el inicio, nuestros ancestros se han comunicado mediante el arte con la naturaleza. Lo cual les ha permitido armonizar y hacer más nítido el estilo de dibujos chinos que representaban la relación entre el hombre y la naturaleza, y que han anteriormente estaba muy poco definida.

Fig. 1. Cuenco cerámico pintado con ondulaciones del agua. 9,6 x 21,3 cm. Museo del Palacio, Beijing.

¹ La cultura Majiayao fue un grupo de comunidades neolíticas que vivían principalmente en la región china del curso alto del río Amarillo al este de Gansu, Qinghai y norte de Sichuan. La cultura existió entre el 3300 y 2000 a. C. Enciclopedia Wikipedia.

3.1.1 El brote

Se puede afirmar que la pintura de paisaje brotó en la dinastía Jin (265 - 420), lo podemos apreciar en multitud de obras literarias que lo documenta.

En el artículo "Lun Hua" ("tratando sobre pintura") de Gu Kaizhi² en la dinastía Jin, la primera oración es:

“凡画，人最难，次山水”。

Traducido al español sería: "Siempre que haya que dibujar, la primera dificultad se haya en representar a las personas, y en consiguiente sierras y afluentes". Este mismo autor, también escribió un "Hua Yun Tai Shan Ji" ("dibujar las montañas YunTai").

A pesar de que es solo una concepción textual de la pintura de paisajes, y que este no puede considerarse como una teoría formal de la pintura de paisajes, sí está tratando de extraer su idea acerca de este estilo, y consolidar unas bases básicas para ello. En su texto incluye la elección de los colores entre otros contenidos. Aunque todos sus contenidos están redactados con un fin servicial al taoísmo, aun así el texto es considerado la literatura precursora que permitió la germinación de la pintura de paisajes.

Poco después, la obra de Zong Bing³ "Hua Shan Shui Xu" ("Dibujo de montañas y aguas") causó el mayor impacto sobre la historia de la pintura, es considerado oficialmente la primera obra que trata en profundidad sobre la pintura de paisajes de China. En china es considerado como el documento más

² Gu Kaizhi (Años 344-406): Célebre pintor, poeta y calígrafo en la dinastía Jin. Escribió tres libros importantes sobre teoría de la pintura paisajística china. Enciclopedia Baidu.

³ Zong Bing (Años 375-443): Pintor de gran prestigio en la dinastía Nan. Enciclopedia Baidu.

importante de la pintura de paisajes, e incluso de la pintura china.

Aunque bajo el pensamiento de Zong Bing expresa que, "el Buda es el más grandioso", lo que realmente influye en sus pensamientos y acciones es el pensamiento taoísta de Laozi y Zhuangzi. Estrictamente hablando, no trata simplemente de la pintura, sino lo eleva al eslabón de la metafísica. En el cual se basa principalmente en expresar el contenido filosófico del taoísmo en forma de pintura.

De modo que, al tratar sobre pintura de paisaje, la apreciación de ellas es también una vía de experimentación del taoísmo. Más tarde, Wang Wei escribió una teoría de la pintura de paisajes más madura: "Xu Hua".

En ese momento, los pensamientos de Xuan Chan y Daozhuang⁴ estaban profundamente identificados en los pensamientos de las personas. Los sentimientos de ellas pasaron de estar dominados por la sospecha, el disgusto y la negación del mundo terrenal a la cercanía, la comprensión y la apreciación de la naturaleza y los elementos que lo forman.

Las personas descubrieron la belleza de la naturaleza y a través de esta visión filosófica y artística detectaron el valor y la existencia de la vida y el espíritu de la cada personalidad. Estos valores están representados por los medios artísticos de la pintura paisajística.

Llegados en los últimos años de las dinastías Wei y Jin, la pintura paisajística ya se ha convertido en un estilo de pintura muy importante de China. Entró en la fase de la perfecta integración entre el sujeto y la naturaleza, hasta el punto que ya es imposible diferenciar o distinguir el sujeto del

⁴ Xuan Chan y Daozhuang: La filosofía de Laozi y Zhuangzi.

objeto. Esta es la conjunción y la trasmisión de la ideología taoísta en la pintura.

Ambas teorías de la pintura toman como base de la filosofía de Laozi y Zhuangzi en su máxima expresión. Y creen que la belleza natural de los paisajes se debe al espíritu de la naturaleza; a la vitalidad y su persistencia de los objetos sometidos en el mundo cambiante y corrompidos por las leyes de la vida; al espíritu humano que busca la armonización y su entorno sin romper ninguna ley de la naturaleza, y alcanzar a través de ello una mente abierta, unos gustos exquisitos y la paz espiritual.

Todo ello constituyó la mentalidad y estilo artístico de las dinastías Septentrionales y Meridionales. Además, también constituyó los pilares de la pintura paisajística china que llevan transmitiéndose de generación en generación durante más de mil años. Esto demuestra que en la dinastía Jin, dinastía anterior a las dinastías Septentrionales y Meridionales, la existencia de muchas obras de pintura de paisajes.

Fig. 2. Gu Kaizhi. *La diosa del río Luo* (detalle), copia realizada durante la dinastía Song (960-1279). Tinta y color sobre seda. 27,1 x 572,8 cm. Museo del Palacio, Beijing.

3.1.2 La independencia

En la dinastía Sui (581 - 619), con la aparición del pintor Zhan Ziqian⁵, cambió por el completamente la situación existente en su momento de la pintura china, abriendo en plenitud sus fronteras.

Su mayor contribución es separar la pintura china de paisajes de otras pinturas y hacerlas independientes. Su obra maestra *Viaje en primavera (You chun tu)* es considerada la primera pintura de paisaje china, en un sentido estricto, y se convirtió en un hito en el surgimiento de la pintura de paisaje independiente.

Fig. 3. Zhan Ziqian. *Viaje en primavera (You chun tu)*. Tinta y color sobre seda. 43 x 80,5 cm. Museo del Palacio, Beijing.

El tema de *Viaje en primavera (You chun tu)* describe el primer día primaveral soleado. Los turistas cabalgan en la orilla y toman un bote para contemplar la bella imagen de la primavera.

En la obra se presenta una práctica común entre los eruditos chinos de antaño: consistía en reunirse con amigos que practicaban algún tipo de arte para salir de excursión.

⁵ Zhan Ziqian (Años 545-618): Famoso pintor de la antigua china en la Dinastía Sui. Enciclopedia Wikipedia.

Viajar a la caza de paisajes notables y famosos por su belleza era y alimento para todas las personas, pero más aún para los artistas a ellos su sensibilidad. Estos lugares célebres por sus vistas se volvieron metas de peregrinación, formando parte de un grupo de rutas obligadas para aquellos artistas que deseaban volver a la naturaleza y sentirse integrados a ella.

Este tipo de paisaje acoge la montaña y el agua como plano principal y los personajes como plano secundario, que se integran adecuadamente con el puente del pontón del templo. Prestando atención a la relación general entre objeto y objeto se puede apreciar la distancia, la altura, el tamaño, el cambio de la relación de perspectiva, la profundidad, las diferentes capas, la proporción, entre otros aspectos que constituyen su visualización y tratamiento de los cambios.

La imagen ha adoptado por un ángulo de vista desde lo más alto hacía abajo, lo cual permite que los planos lejanos y cercanos se reúnan en el plano central, aportando al conjunto una visualización que logra el efecto artístico de "miles de millas", haciendo que la pintura del paisaje sea más representativa para la nueva percepción de la vida, sin horizontes.

Esto es el estilo único de las pinturas de paisajes de la dinastía Sui. También es conocido como el antepasado de la pintura Tang, ya que su estilo de pintura ha tenido una gran influencia en las pinturas paisajísticas de la dinastía Tang temprana, especialmente el estilo de paisaje Azul y Verde y del pintor Li Sixun.

Durante este período, las actividades de creación de pinturas fueron altamente activas debido a la especial atención de los gobernantes.

Y los pintores de la dinastía Septentrionales y Meridionales se reunieron en Jing Du, capital del imperio, para intercambiar ideas, pensamientos, y proporcionar buenos ambientes para el aprendizaje mutuo. Comenzaron a aparecer diferentes estilos de pinturas. Algunos pintores comenzaron a trabajar en pinturas de paisajes independientes.

La pintura paisajística china, en esta época empieza a tomar importancia y salirse de su estancamiento anterior.

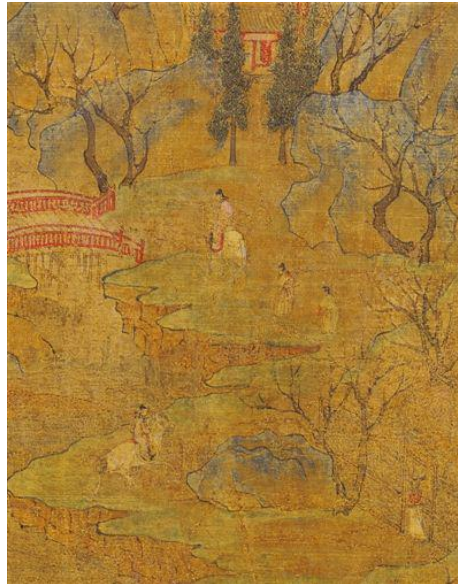

Fig. 4 y 5. Zhan Ziqian,
Viaje en primavera (detalle)

3.1.3 La madurez

Bajo la prosperidad general del arte de la dinastía Tang (618 - 907), la pintura de paisajes también entró en una etapa madura y se formaron dos bandos principales con diferentes estilos.

Una es el paisaje Azul y Verde representados por los comandantes militares de la dinastía Tang Li Sixun y Li Zhaodao, y la otra son los paisajes de tinta negra representados por el erudito literario Wang Wei.

Hasta principios de los años noventa de la dinastía Qing, la pintura paisajística ha sido uno de los corrientes principales.

Llegados a la última dinastía Tang, la nueva política de gobernación tuvieron otra gran influencia en la pintura. Esta influencia se manifiesta en dos aspectos: la primera es en la transferencia del tema central y el enfoque de la pintura, la segunda es el cambio de contenido de las pinturas más próximo a la realidad, el gobierno y su aproximación con la religión.

El estatus general de las pinturas religiosas y de figuras humanas, que ahora están más cerca de las relaciones políticas, salieron gradualmente de ser una de las corrientes principales, afianzando aún más el posicionamiento de los dibujos paisajísticos, ya que en esos años turbulentos de guerra y decepción política se convirtió en el sustento y vía de escape espiritual de las personas.

La mayoría de los pintores paisajistas, desde el final de la Dinastía Tang hasta la dinastía Song, eran ermitaños.

Los pintores paisajísticos, al igual que otros pintores tenían que reunir los mismos fundamentos básicos: la

Fig. 6. Li Sixun. *Barcos de pesca y estancia al borde del agua*, copia realizada durante la dinastía Song (960-1279). Tinta y color sobre seda. 101,9 x 54,7 cm. Museo Nacional del Palacio, Taipei.

acumulación de habilidades, el impulso por la belleza, el cultivo de la personalidad y el aislamiento en la naturaleza alejado de los alborotos y agitaciones del mundo. De modo que, para lograr un nivel en la pintura de paisajes es un camino particularmente difícil.

Por ello, al final de la dinastía Tang, aun estando en los años de agitación política, envuelto de diferentes entornos, las pinturas paisajísticas chinas fueron empujadas a una posición de madurez mediante diferentes estilos de representación.

Convirtiéndose en las bases para el primer periodo clímax de las pinturas paisajísticas chinas en la dinastía Song.

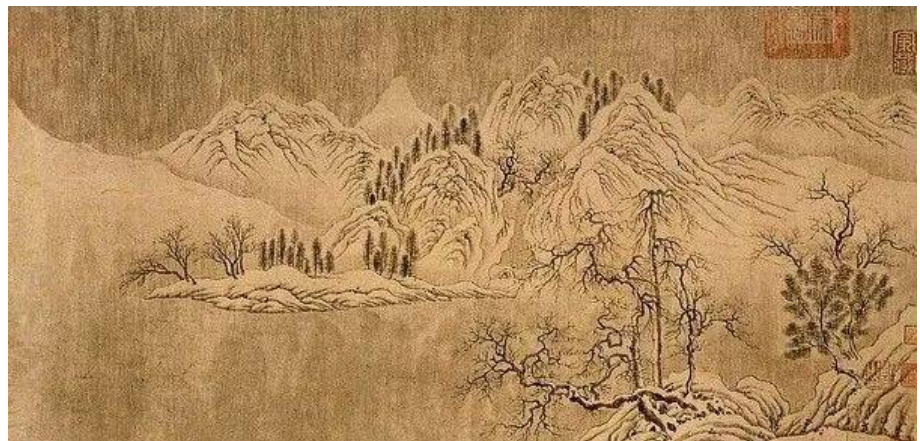

Fig. 7 y 8. Wang Wei. *Nieve en el río Yangtze* (detalle), copia realizada durante la dinastía Song (960-1279). Tinta y color sobre seda. 28,8 x 449,3 cm.

3.1.4 El esplendor

Dado que el período político fue relativamente progresista a principios de la dinastía Song (Años 960 - 1279), la política económica pasó un periodo de prosperidad aportando mayores riquezas a la nación y con ello la satisfacción de sus habitantes. La dinastía Song se convirtió en una era muy importante en la historia de China, y fue el período en que la pintura tradicional de paisajes llegó a su máximo esplendor.

En este momento, las pinturas del patio⁶ y las pinturas de los literatos⁷ estaban relacionadas entre sí, y al mismo tiempo claramente diferenciadas. Surgieron gran cantidad de pintores, creando un precedente para la integración de poesía, libros y pinturas. Y establecieron un instituto de pintura para reunir a los famosos pintores del mundo para servir a la alta clase social.

Al mismo tiempo, hubo una evolución en el estilo de dibujo desde el estilo complejo, detallado y glamuroso de la dinastía Tang hasta la búsqueda de la pincelada decisiva y el estilo elegante.

Los pintores de paisajes prestan más atención en captación de la imagen real y darle un tratamiento artístico aprendido de los antecesores. Tienen que parecerse al estilo antiguo, pero al mismo tiempo deben que aportar nuevas sensaciones.

Fig. 9. Fan Kuan. *Viajeros entre montañas y arroyos*. Tinta y color sobre seda. 155,3 x 74,4 cm. Museo Nacional de Palacio, Taipei.

⁶ Las pinturas del patio: Es un tipo de pintura tradicional china, que se refiere a las pinturas de los antiguos pintores de la corte real, incluida la influencia de las pinturas de las cortes. Este estilo se basa principalmente en mano de obra exquisita, detalles complicados y realidad realista.

⁷ Las pinturas de los literatos: Brotó en la dinastía Tang. Generalmente, los pintores evaden la realidad social y extraen más de los paisajes para expresar su espíritu personal, y también contienen resentimiento contra la opresión nacional o la política decadente. Preste atención al cultivo de la caligrafía y la literatura, y la expresión de la concepción artística en la pintura.

Los pintores más influyentes y con mayores prestigios de la dinastía Song fueron Li Cheng, Fan Kuan, Ju Ran y Mi Fu. Li Cheng y Fan Kuan pertenecientes la Escuela del Norte, y, por otro lado, el padre e hijo Mi Fu, Mi Youren, y Ju Ran, representantes de la Escuela del Sur. Las dos escuelas han llevado a las pinturas de paisajes de China a un nuevo clímax en la historia.

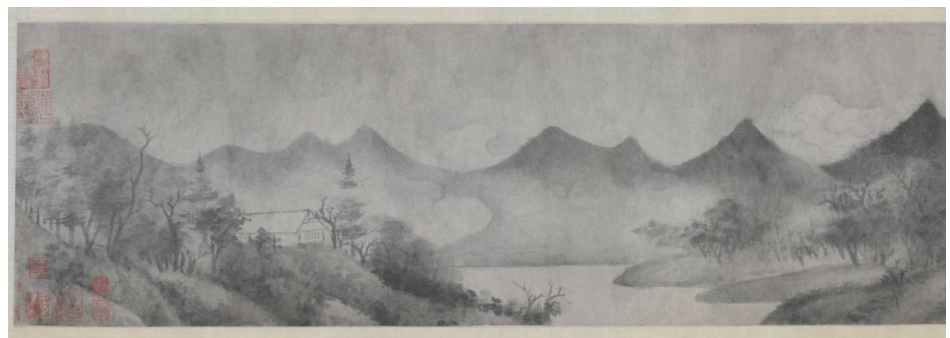

Fig. 10. Mi Youren. *Vista de los ríos Xiao y Xiang* (detalle).
Tinta sobre papel. 19,8 x 289,5 cm.
Museo del Palacio, Beijing.

3.1.5 Un punto de inflexión

En la siguiente dinastía Yuan (1271 - 1368), la mayoría de los eruditos del grupo étnico Han, políticamente era muy difícil de ejercer sus ambiciones. De modo que sólo pudieron expresar sus sentimientos a través de la poesía y las pinturas. Prestando principalmente las montañas, ríos, bosques muertos y piedras de bambú como medios para transmitir sus pensamientos a las pinturas de la Dinastía Yuan, el cual supuso un punto de inflexión importante en la corriente principal de la pintura.

A principios de la dinastía Yuan, los pintores Qian Xuan, Zhao Mengfu entre otros defendían la vuelta al estilo retro, volver a las tradiciones de la dinastía Tang y la dinastía Song, y apoyaban la incorporación de la caligrafía china para las pinturas, ya que defendían que de esta manera aportarían mayor belleza al dibujo y al mismo tiempo mejor transmisión de los sentimientos del pintor. Con ello formo el estilo de dibujo paisajístico de esta dinastía.

No solo enfatizaban la entrada de la pintura en los libros, sino que también requiere que los pintores tengan alcances literarios, convirtiendo las pinturas en una forma de arte que integra poesía, libros, haciendo que el arte de la pintura paisajística sea más enriquecida, literario y más representativa de las características culturales.

Los pintores representativos en el periodo media y tardía de la dinastía Yuan fueron Huang Gongwang (1269 - 1354), Wu Zhen (1280 - 1354), Ni Zan (1301 - 1374) y Wang Meng (1308 - 1385), y llamados históricamente como "Yuan Si jia" (cuarteto artístico de Yuan).

Ellos expandieron el estilo de pintura literaria, utilizando como premisa para sus obras la trasmisión sus ideales en forma de poesía, reflejando el paisaje oculto por la evasión del mundo y el crisantemo de flor del ciruelo, la orquídea, la margarita y bambú que simboliza la alta personalidad. Así se ha formado el estilo de pintura literario.

Fig. 11. Wu Zhen. *Bambú en el viento*. Tinta sobre papel. Museo Nacional de Palacio, Taibei.

3.1.6 La imitación

Llegados a las últimas dinastías, Ming (1368 - 1644) y Qing (1636 - 1912), las pinturas tradicionales, al igual que otras obras de arte, han cambiado en algunos aspectos debidos al paso de los tiempos y de los cambios de la sociedad. Durante este período, no hubo mucha innovación en la pintura de paisajes, tampoco siguió con la tendencia de innovación y expansión de las épocas anteriores. Es más, se han basado por completo en la imitación de las obras antiguas. Las huellas de los antiguos en Linyi son especialmente populares.

Pero su actitud de creación artística y sus técnicas de interpretación no están al mismo nivel que de sus antecesores. Desde este momento, las pinturas paisajísticas chinas empezaron en su época de declive.

Hasta la actualidad, las pinturas modernas del paisaje han sufrido grandes cambios y desarrollos. Pintores modernos como Zhang Daqian (1899 - 1983), Fu Baoshi (1904 - 1965), Lin Fengmian (1900 - 1991), etc., pretenden volver a hacer que la pintura paisajística vuelva a sus tiempos de grandeza.

Para ello, siguen utilizando las viejas técnicas transmitidas durante generaciones y sobre esta base buscan incorporar innovaciones. Con la adición de técnicas de dibujos occidentales, han conseguido romper con el modelo antiguo y permitieron que este estilo de dibujo se adentre en una nueva etapa artística.

Fig. 12. Zhang Daqia.
Montañas verdes.

3.2 Estilo de paisaje Azul y Verde

El estilo de paisaje Azul y Verde utiliza pigmentos minerales naturales como piedra mineral, piedra verde, piedra amarilla, vermiculita, oro y plata, que presentan colores estables, firmes y duraderos, así como pigmentos botánicos naturales, entre los cuales se encuentran cianina, garcinia, cártamo, entre otros.

Generalmente, este estilo representa imágenes en tela o papel Xuan, que es bueno para expresar los hermosos colores.

Se puede dividir en el estilo de Gran Verde o Pequeño Verde. El primero tiene muchos contornos, menos trazos y una coloración fuerte, que propicia un impacto visual causado por las colisiones entre colores. El segundo emplea el color verde sobre la base de la tinta, que transmite una cierta sensación de delicadeza.

Dos formas diferentes de expresión reflejan la belleza única de la pintura china de paisaje Azul y Verde.

Durante toda la historia de la pintura paisajística china, el período de moldeo de la pintura china de paisaje Azul y Verde apareció muy temprano, pero el tiempo de su primacía es extremadamente breve.

A partir de los registros históricos y las reliquias culturales existentes, el pintor Zhan Ziqian de la dinastía Sui (581 - 619), utilizó los contornos para llenar los paisajes. Por ello, sus obras comenzaron a aparecer en el prototipo del estilo de paisaje Azul y Verde.

Esto continuó hasta que Li Sixun en la dinastía Tang (618 - 907) resumió un conjunto de métodos madurados para dibujar este estilo. En la dinastía Song del Norte (960 - 1127),

la creación de la pintura china de paisaje Azul y Verde alcanzó su apogeo. En este momento, aparecieron artistas famosos y hubieron muchas obras álgidas, como *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas* de Wang Ximeng. Más tarde, especialmente con el auge de las pinturas del patio y la madurez de las pinturas de los literatos, los sentimientos de los pintores de paisajes hacia el color se volvieron indiferentes. Gradualmente, la pintura china de paisaje Azul y Verde fue decreciendo y se discriminó.

Por un lado, los literatos pensaron que estilo de paisaje Azul y Verde era un estilo de los artesanos, y mantuvieron una actitud desdeñosa hacia ello, de modo que la pintura china de paisaje Azul y Verde perdió su lugar en el arte mainstream.

Por otro lado, este estilo encontró su afiliación final en la cultura budista y se convirtió en una decoración indispensable en la vida religiosa. Aunque hubo muchos pintores del estilo de paisaje Azul y Verde durante las dinastías Ming y Qing, la mayoría de ellos se dedicaron a la pintura de paisajes en tinta. Sus obras, más precisamente, fueron las pinturas de paisajes que se entremezclaron con el estilo de paisaje Azul y Verde, y ya no tuvieron el espíritu realista anterior.

En cuanto a los pintores populares, solo heredaron la tradición y no hicieron muchas innovaciones. En esta situación, la pintura china de paisaje Azul y Verde se expulsó del estado general de la pintura artística.

Sin embargo, en su devenir milenar, todavía atrae a la gente con sus colores potentes, su decoración distintiva, sus técnicas coloridas y su atractivo visual.

Aunque ha disminuido, sigue siendo referente de otras formas de pintura, enriqueciendo constantemente el lenguaje

de la pintura y las técnicas de representación. En otras palabras, se desarrolla de forma natural y continua bajo el estado del arte no convencional.

Hoy en día, con la innovación y el desarrollo del arte moderno de la pintura de paisajes, no podemos prescindir de los sentimientos y las experiencias de la vida real. Por otro lado, no podemos prescindir del aprendizaje y la herencia del arte de la pintura tradicional.

3.3 Pintura analítica: *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas*

Wang Ximeng (1096 – 1119) nació en el condado de Wuyuan, provincia de Hebei, y fue uno de los más famosos pintores de la corte del período de Song del Norte.

El único trabajo que sobrevive a Wang es un pergamino de 11.9 metros de largo titulado *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas*. La pintura, terminada por Wang cuando tenía solo 18 años en 1113, fue una de las más grandes de la historia china, y ha sido descrita como una de las más destacadas obras de arte chino.

Pertenece a la categoría de estilo de paisaje Gran Verde. Es lo mismo que el Mapa de Color del Otoño de Jiangshan y Mapa de Wansong Jinque, que es el pináculo de la pintura del paisaje Azul y Verde de la Dinastía Song del Norte.

La pintura está en la colección permanente del Museo del Palacio en Beijing.

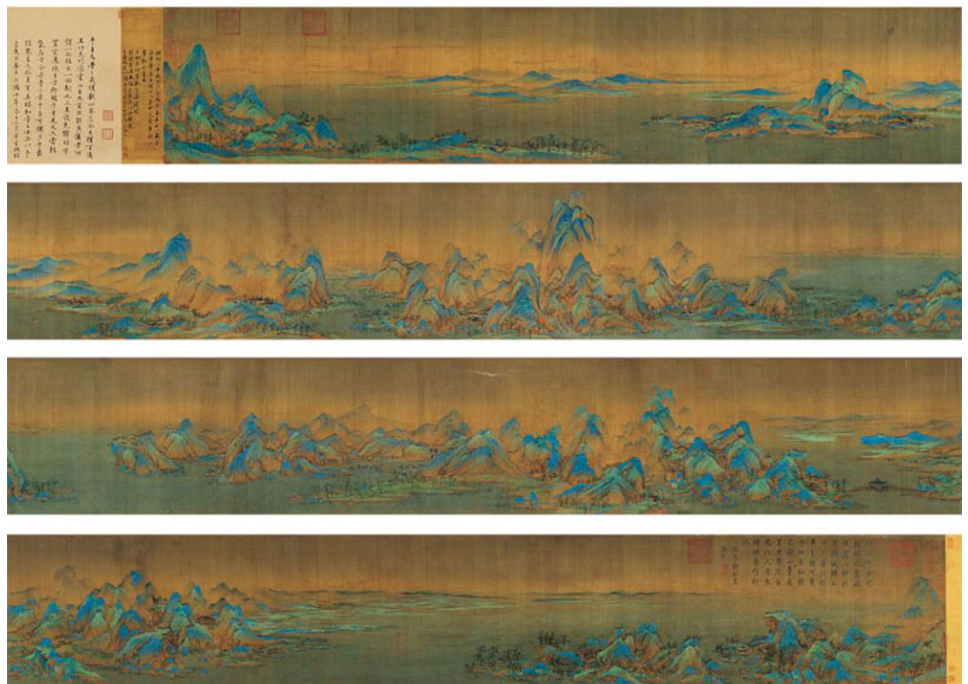

Fig. 13. Wang Ximeng. *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas*. Tinta y color sobre seda. 51,5 x 1191,5 cm. Museo del Palacio, Beijing.

3.3.1 Características de composición

Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas es una pintura del estilo de paisaje Azul y Verde, que representa los logros de desarrollo del arte de la pintura paisajística de la Dinastía Song del Norte.

En este caso, Wang Ximeng usa tintas costosas, pinceladas finas y representa diferentes topografías dentro de uno mismo lienzo para reproducir el hermoso paisaje.

Además, la composición está dividida en tres secciones independientes pero que funcionan como un todo con el lienzo abierto en su totalidad, de modo que se abre y cierra en cada una de ellas para ver cada región topográfica, favoreciendo que las partes distintas de la pintura aprovechen los cambios naturales, lo que hace que el ritmo sea claro, pautado y suave.

En la primera parte, en la cabecera de la composición se encuentran unos sellos rojos. Las montañas sinuosas están tocando el cielo, y la parte posterior son unas colinas continuas que muestran la magia de la naturaleza.

Entre todo ello, los picos de las montañas y colinas están en el otro lado del espectáculo, y las montañas y los ríos están muy lejos, realizando una transición en el paisaje. Una mirada más cercana revela que hay muchos pueblos en el valle. Sin embargo, hay muy pocas personas en los pueblos, es decir, estos pueblos son extremadamente tranquilos y relativamente desiertos.

La segunda parte de la composición está dominada por un majestuoso puente. Hay treinta y dos pilares debajo del puente, y la parte central es un pabellón de dos pisos con estructura de madera. Los dos lados del puente tienen una vista amplia, los picos son desiguales y el ritmo es claro.

Después, las montañas giran a la izquierda. La ladera plana se extiende hasta unas islas en medio del río. Las montañas y los pueblos de pescadores están estrechamente conectados. La imaginación es infinita. Al llegar a la orilla del puente, girando sobre las montañas cercanas se entra en un valle. El río fluye a través del valle, y el frente es una llanura sin fin que tiene muchas aldeas.

Al mismo tiempo, los barcos pequeños de pesca en la superficie del río hacen eco de los pequeños pueblos del valle. Parece que los pescadores están remando los barcos en el río, haciendo que la imagen esté llena de vida. La vegetación a orillas del río está llena de árboles y vitalidad.

En la tercera parte, el ritmo de la imagen transmite una sensación de prolongada relajación. En la isla pequeña de la imagen, hay un pequeño pueblo de pescadores. Además, la montaña a la izquierda se extiende a través de la superficie del río, conectando con la tendencia inicial. A lo largo de todo el volumen, podemos encontrar que los paisajes, pueblos de pescadores, pabellones, montañas son vívidos, y que la referencia del paisaje se encuentra principalmente en Jiangnan.

Generalmente, *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas* adopta una composición panorámica y utiliza las técnicas tradicionales de la pintura paisajística china en todo el cuadro.

Por una parte, emplea una vista de pájaro para expresar el magnífico paisaje del barranco, el río y el cielo.

Por lo tanto, los picos superpuestos, las colinas onduladas, las selvas densas, etc. Todas las representaciones son muy detalladas.

Por otra parte, usa la perspectiva para mirar hacia arriba y conseguir hacer las escenas más vastas y llenas de espacio. Este tipo de procesamiento entre los espacios virtual y real aprovecha diferentes puntos de vista para ganar expresividad y representatividad. Por ejemplo, la proporción de barcos en el río no es exactamente realista, y los barcos en el contorno son más claros, lo que está más en línea con la corriente estética.

3.3.2 Lenguaje de color

El color de la pintura paisajística china se puede dividir en Tinta Tradicional, Un Poco Verde, Pequeño Verde , Gran Verde, Salpicaduras de Tinta de Color, etc. En realidad, las pinturas de estilo de Tinta Tradicional y Un Poco Verde son más comunes, y hay menos pinturas de estilo de Pequeño Verde o Gran Verde.

Como se ha dicho, la pintura paisajística china del estilo de Azul y Verde es muy diferente del estilo de Tinta Tradicional, ya que utiliza el color como el principal medio artístico para dar rienda suelta a la expresión artística del propio color. Hay que tener en cuenta que el arte de la pintura paisajística china de la Dinastía Song del Norte tenía una clara tendencia retro, a saber, el color se convirtió en un principio importante en la creación de la pintura paisajística china, y gradualmente formó el estilo de paisaje Gran Verde.

En lo que atañe al atractivo artístico del *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas* de Wang Ximeng, se manifiesta principalmente en la coloración. Esta pintura combina las técnicas de diferentes estilos. Al mismo tiempo, absorbe el lenguaje de color de las pinturas de la dinastía Jin y la dinastía Tang, y principalmente utiliza pigmentos minerales como la azurita, malaquita, vermiculita y lapislázuli para conseguir colores hermosos.

Por lo tanto, la atmósfera característica forma un estilo diferente de Wang Shen, Zhao Bosu y Zhao Boju, y también lleva la creación del estilo de paisaje Azul y Verde a otro nivel.

En su obra, Wang Ximeng colorea con diferentes tonalidades de verde. Aprovecha la azurita para representar

las colinas, y usa un tipo de verde que es más claro para el agua y el cielo.

Entonces, la imagen es clara y con contraste, lo que hace que las montañas, el agua, las piedras y otros paisajes sean perfectos. Por ejemplo, la cima de la montaña está manchada con un color mineral espeso, y el pie de la montaña está manchado varias veces con las hematites para que el color parezca muy espeso.

Así pues, las plantas en las estribaciones se tiñen con cianina y tinta. El cielo está teñido con tinta, y se representa gradualmente de arriba a abajo. Además, se extiende hasta la unión del agua y el cielo, lo que hace que el cielo y la superficie del agua sean más oscuros y deslumbrantes.

En la parte posterior de la montaña, nuevamente usa cianina y tinta, de modo que las plantas de la montaña sean más cálidas y brillantes. A través de integrar diversos colores, la obra mantiene un color brillante. Igualmente, el tono del color se basa en el verde, como la naturaleza, lo que hace que la imagen mantenga toda su pureza y no pierda en ningún momento su poética.

En esta obra, se utiliza alternativamente los cambios de colores, se dibuja el cuerpo de la montaña con la hoja de loto y utiliza la tinta para representar la textura de la montaña. Además, se espesa respectivamente con azurita y malaquita, lo que aumenta el grosor de la roca y hace que sea más colorida. En particular, hay muchas capas en las colinas y las sombras. Los lugares oscuros se usan para hacer la base de la tinta, y luego el color se usa para resaltar los cambios de luz y oscuridad, de modo que el color de la montaña muestra una tendencia de cambio gradual.

Por otro lado, los árboles se tiñen en un color verde piedra, y las hojas se tiñen con una alta concentración de tinta para hacer que la imagen sea más vibrante. De este modo, el color parecería más cercano de los verdaderos colores de las montañas, árboles y ríos.

Para resumir, *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas* alterna entre color y tinta en la técnica de coloración. Primero, usa la tinta para representar repetidamente la estructura rocosa y la textura de la montaña, y luego emplea el brillo del color de acuerdo con los cambios cercanos y lejanos. Aunque tiene hayan transcurrido de miles de años, el color sigue siendo claro y natural, armonioso, y todavía hay un sentido de esplendor, y ha sobrevivido a las vicisitudes de la vida.

3.3.3 Valor estético

El estilo único, el encanto y el color de la pintura paisajística china llevan un profundo espíritu nacional de su cultura. Desde su nacimiento, está estrechamente relacionado con el espíritu central de la filosofía taoísta china. Además, la pintura paisajística persigue el ideal de "todo es infinito" y "la combinación del cielo y el hombre", que es el referente para los estudiosos chinos. A esto se refería Confucio (551 - 479) cuando escribía:

" Los sabios encuentran placer en las colinas, los virtuosos encuentran placer en el agua ".

De esta manera, los pensamientos filosóficos de Confucio hacen referencia a la profundidad de observación de una persona normal frente y la de los sabios y benevolentes. No solo asocia el objeto estético con el tema estético, sino que también profundiza la connotación espiritual de la belleza y establece una base teórica para el valor formal de la pintura paisajística china.

Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas es una obra maestra desde la mitad de la dinastía Tang. Hay una gran vinculación entre las montañas y la agilidad del río desde las perspectivas de los bocetos, concepción, composición, etc. Además, se realiza una representación detallada que muestra las características de las montañas y los ríos del norte y del sur, y a la vez resume las montañas y los ríos de la patria.

En esta obra, Wang Ximeng hace un arreglo racional disperso pero cercano entre las escenas, realizando cada objeto de modo irregular y único. Los objetos individuales se enlazan y se conectan, las escenas distantes y las de primer plano se entrecruzan, a fin de alternarse entre sí. Los colores

azul y verde muestran y unen la imagen del objeto como un todo. Para transmitir las características de las vistas lejana, de primer plano y la imagen del objeto, Wang Ximeng utiliza el método de pincel tradicional, también usa exquisitamente la pluma para delinear las formas.

A través del contorno y teñido de paisajes, *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas* muestra un tipo diferente de paisaje verde. No solo representa la belleza de la naturaleza, sino también los ricos colores de la vida, mientras que representa las magníficas montañas, muestra la vida campestre, y le da vida al paisaje y a la naturaleza.

Por ende, influenciados por él, Zhao Boju y Zhao Boxiao de la dinastía Song del Sur crearon un nuevo estilo de pintura Verde y Suave en el paisaje. Después, Ma Yuan y Xia Gui crearon un método de encuadre de esquinas en el diseño del paisaje Azul y Verde, que creó una nueva concepción artística para la pintura paisajística china. Liu Songnian también se ve afectado por él, creando Pequeño Verde. Este método tiene las ventajas de que el color y la tinta no se obstaculizan.

Sin duda, las pinturas paisajísticas de la dinastía Song, representadas por Wang Ximeng, tienen una gran influencia en las generaciones posteriores. Por ejemplo, Qian Xuan (1239-1299) de la Dinastía Yuan, Lan Ying (1585-1664) de la dinastía Ming, Yuan Jiang (1662-1735) de la Dinastía Qing y Zhang Daqian (1899-1983) de los tiempos modernos, etc. También se extendió a Japón, promoviendo el desarrollo de la pintura japonesa. Para resumir, debemos mencionar que *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas* tiene enfoques estéticos únicos y un profundo valor artístico, lo que nos deja con una valiosa riqueza artística.

4. PROYECTO PRÁCTICA

4.1 Referentes artísticos

A continuación, vamos a nombrar nuestros principales referentes artísticos para este proyecto. Si bien es cierto que existen muchos otros, somos conscientes de que sería imposible incluir todos los que pueden influir e influyen en nuestro trabajo, de modo que se ha realizado una selección según nuestro interés tanto estilístico como personal y estos son los que nos resultan más relevantes.

4.1.1 Joseph Mallord William Turner

El primero de ellos y el que es más importante es Joseph Mallord William Turner, un pintor romántico inglés, grabador y acuarelista. Es conocido por sus colores expresivos, paisajes imaginativos y pinturas marinas turbulentas, a menudo violentas.

Fig. 14. J. M. W. Turner. 1843.
Approach to Venice.

Las pinturas de paisajes de Turner no son de ningún modo un bosquejo, sino obras exageradas con fuertes deseos subjetivos, imaginación y dramatismo.

En las pinturas de paisajes que creó, especialmente las acuarelas, ya no prestan atención a los detalles, sino que expresan e integran sus emociones en las pinturas.

Fig. 15. J. M. W. Turner. 1830.
Burning Ship.

Por ejemplo, en *Approach to Venice*, Turner ignoró intencionalmente la profundidad del espacio y la descripción de los detalles de la pintura occidental, pero creó una vista poética a través de la mezcla y colisión de los colores como el amarillo, el azul y el rosa.

Consideramos, desde nuestro punto de vista, que las pinturas de paisajes de Turner y las pinturas paisajísticas chinas son similares en algunos aspectos:

En primer lugar, ambos se basan en paisajes naturales. Son dos lenguajes de expresión artística diferentes, pero en la misma representación del paisaje natural, podemos encontrar un terreno común de comunicación.

En segundo lugar, la pintura paisajística china persigue la integración de la poesía y la pintura. Zhang Shunmin en su libro nos explica que:

“La poesía es pintura silenciosa, la pintura es poesía tangible”.

Sin embargo, Turner no solo es un pintor, sino también un poeta, quien ha creado poemas para muchas obras y ha pintado pinturas de paisajes basados en poemas.

Fig. 16. J. M. W. Turner. 1845.
Norham Castle, Sunrise.
Óleo sobre tela. 91 x 122cm.

Por último, en términos de técnicas creativas, el agua desempeña un papel insustituible en la creación de la pintura paisajística china.

Por ejemplo, la conocida técnica de cinco colores de la tinta es la aplicación del agua en la creación de pintura china.

En las pinturas de Turner, es difícil distinguir los objetos representados a través del cambio del fluido. También hay un gusto especial por el paisaje y el contenido ideológico del paisaje.

Fig. 17. J. M. W. Turner. 1840.
Venice with the Salute.

Las montañas son sublimes y el paisaje distante, los pensamientos y emociones que integran a las personas y el medio ambiente, permiten obtener una sensación familiar de las pinturas de paisajes de Turner.

4.1.2 Branislav Marković Umbra

El artista serbio Branislav Marković Umbra experimenta activamente con paisajes de acuarela. Emplea la punta de su pincel en los paisajes de ciudad de forma natural y seca, y las formas nebulosas de la naturaleza en las técnicas húmedas.

Su trabajo es bastante distintivo, incluyendo la decisión de estilo.

Las nebulosas acuarelas de Branislav Marković Umbra son simples de composición, pero tienen algo de misterio y respiran paz.

Podemos ver cómo sus paisajes se presentan llenos de niebla y silencio tranquilo.

Fig. 18. Branislav Marković Umbra. *Morning*. Acuarela sobre papel. 12,2 x 16,1 cm.

Fig. 19. Branislav Marković Umbra. *Jezero lima*. Acuarela sobre papel. 30 x 22 cm.

Fig. 20. Branislav Marković Umbra. *Foggy mountains*. Acuarela sobre papel. 22 x 15cm.

4.1.3 Naomi Tydeman

Naomi Tydeman es una artista de acuarela autodidacta que ha ganado premios a nivel nacional.

Las acuarelas son por naturaleza ligeras e impermanentes, sensibles a los cambios de temperatura, luz y humedad, lo que demuestra que lo que un pintor de acuarela produce en una hoja de papel existe como en un microcosmos. Los pigmentos de acuarela, derivados de rocas y otras sustancias naturales, están directamente conectados a los elementos de la Tierra. El agua, como el elemento principal de esta técnica de pintura, fluye sobre el papel de un artista como un arroyo o una gota de agua, o como una marea sube y baja entre bancos, rocas y playas. Este microcosmos requiere un manejo cuidadoso ya que, como la Tierra misma, es frágil.

Fig. 21. Naomi Tydeman. *Breaker*. Acuarela sobre papel. 28 x 21 cm.

Las obras no solo siguen una tradición artística y naturalista de siglos de antigüedad, sino que también resaltan la estrecha conexión entre la acuarela, con sus elementos constitutivos, y la importancia del gesto artístico, ya que refleja el funcionamiento sutil del cosmos. Desde esta perspectiva metafórica, la pintura de acuarela nos pide que reflexionemos sobre la destrucción de la armonía del planeta, e invita a los artistas a que consideren su posición moral y estética sobre la preservación de los hábitats terrestres.

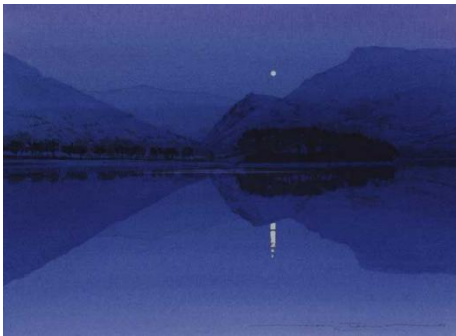

Fig. 22. Naomi Tydeman. *Blue Moon*. Acuarela sobre papel. 13,5 x 10 cm.

Fig. 23. Naomi Tydeman. *Church Rock*. Acuarela sobre papel. 28 x 14 cm.

4.1.4 Paresh Maity

Paresh Maity, es un pintor indio que se conoce como pintor romántico y se dice que tiene la capacidad de percharse en cualquier lugar para dibujar o pintar, en medio de multitudes o él solo. Su trabajo se caracteriza por las formas estilizadas, el flujo libre de colores y la coexistencia de movimiento y quietud. El juego de tonos cálidos y colores vibrantes y un entrecruzamiento del arte figurativo, representativo y estilizado, con una técnica académica sólida son marcas registradas de las producciones de Maity.

"Los colores del agua son mi corazón y mi alma", dice Paresh Maity, quien en un período de los últimos 20 años ha logrado dominar el medio que pocos pueden afirmar.

Fig. 24. Paresh Maity. 2000.
Landscape 1. Acuarela sobre
papel. 61 x 83,8 cm.

La acuarela sobre papel es el fuerte de Paresh y es la fuerza base sobre la que ha construido su reputación como maestro de la acuarela transparente. Captura los matices y las sutilezas de la luz, empuñando su pincel con hábiles trazos para pintar tanto en monocromo como en color. La luz se filtra a través de su lienzo en medio del viento, cielos tormentosos, barcos amarrados en las orillas o paisajes brumosos y de ensueño.

Fig. 25. Paresh Maity. 2009.
Landscape 2. Acuarela sobre
papel. 61 x 83,8 cm.

Paresh Maity, en cualquier superficie que elija, ya sea papel, lienzo o cualquier otro medio, crea magia. Los colores son vibrantes, y se hacen eco de la pasión del artista.

4.1.5 Hui Zhen Miao Bi Qian Shan

“Hui Zhen· Miao Bi Qian Shan” (“ Mil Montañas ”) es un videojuego de móvil basado en el estilo de la pintura china de paisaje Azul y Verde, combinado con las antiguas mitologías y los folclores, desarrollado independientemente por Netease. Está destinado a restaurar las pinturas tradicionales chinas, especialmente la concepción artística y el efecto del estilo de paisaje Azul y Verde.

El equipo de producción del juego fue al Museo del Palacio para estudiar los trabajos originales de *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas*.

A través del motor NeoX de desarrollo propio y la plataforma de desarrollo de tecnología de juegos patentada, dividen la superficie del juego, las rocas, la vegetación, etc., combinados con el modelado a mano y en 3D, y utilizan una tecnología de renderización única para hacer que la representación en la pantalla sea más expresiva. Por lo tanto, es un excelente representante del estilo de paisaje Azul y Verde, y se puede decir que es una combinación bien equilibrada de la cultura y el juego tecnológico.

La intención original del equipo al hacer este juego también es promover que más personas puedan entender esta forma de arte larga y hermosa. Por otro lado, mediante la nueva tecnología y las expresiones, las pinturas tradicionales se refunden con la vida, la forma de arte se renueva con una nueva vitalidad.

Fig. 26,27,28 y 29. Hui Zhen· Miao Bi Qian Shan. Imagen extraída del videojuego.

4.2 Proceso de creación

4.2.1 Ideación

Hemos llegado a la parte práctica de este proyecto, como resultado de la investigación teórica previa de la pintura paisajística china y la analítica de Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas, las cuales hemos estudiado con minuciosidad para hacer este proyecto. Con esto pretendemos construir una serie de ilustraciones modernas basadas en el estilo de la pintura paisajística china y que sean aplicables en productos del mercado actual. Nuestra idea es que las representaciones puedan ser vendidas u ofertadas digitalmente, a modo de merchandising o a través de algún tipo de venta online.

En realidad este proyecto proviene de mis sentimientos hacia la pintura paisajística china.

He empleado grandes esfuerzos en la exploración de la pintura china de paisaje Azul y Verde, con la finalidad de poder encontrar una expresión del lenguaje que se pueda adaptar a esta nueva era.

A través de esta forma, pretendo expresar la búsqueda espiritual y el gusto estético de la gente moderna y crear un nuevo estilo que, en base a lo tradicional, al mismo tiempo se pueda diferenciar del patrón antiguo de la pintura paisajística.

Queda claro que este proyecto nos exige la realización de una serie de ilustraciones originales, pero vamos a ir más allá, pretendemos que este proyecto pueda llegar a alcanzar la relación y su integración con la vida moderna que he comentado anteriormente.

4.2.2 Bocetos

La elaboración de bocetos ha sido el eje principal del proyecto. Esta fase supone una exploración visual y es en la mejor etapa donde se puede experimentar con diferentes técnicas para poder llegar a la idea final, sin perseguir una idea clara de cuál sería el resultado final.

En mi caso propio durante esta fase, he sacado muchas ideas para después organizarlas en temas, descartando algunas o no y mejorando lo que hiciera falta.

Al observar una gran cantidad de trabajos de diseño, he elegido un estilo que está orientado hacia el estilo de Xie Yi (Pintura de pincelada rápida) en este proyecto, que también es mi estilo favorito.

Los colores principales utilizados en la elaboración de los bocetos son diferentes matices de azul y verde, que establecen el tono de color general para todo este proyecto.

En cuanto a la técnica de expresión, el mejor programa para poder realizar lo que tenía en mente era el Photoshop CS6.

La razón por la que he digitalizado las representaciones es que se puede simular las pinceladas de acuarelas, lápices, pinceles al óleo, etc., combinando diferentes estilos de pintura en una sola imagen.

Por otro lado, se puede crear cualquier imagen que se pueda imaginar y cambiarla en cualquier momento. Para obtener los mejores resultados, se puede hacer montajes, manipular, modificar, editar y retocar cuanto se desee a través de todas las herramientas de las que dispone. De este modo se completa la representación final.

Fig. 30. Patrones de colores más utilizado.

A continuación, en las siguientes páginas se puede ver alguno de los bocetos iniciales junto con su resultado final.

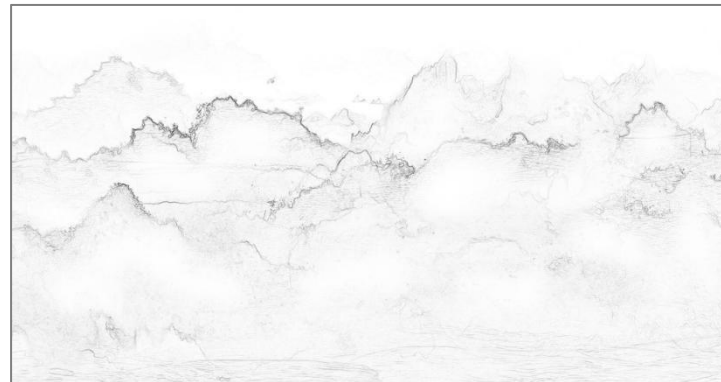
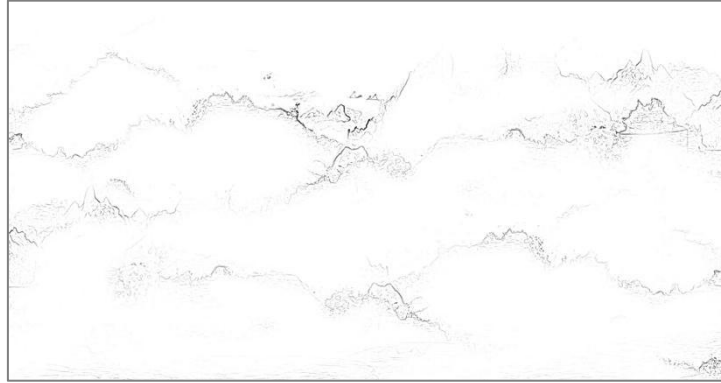

Fig. 31,32,33 y 34. Proceso de creación de la primera ilustración.

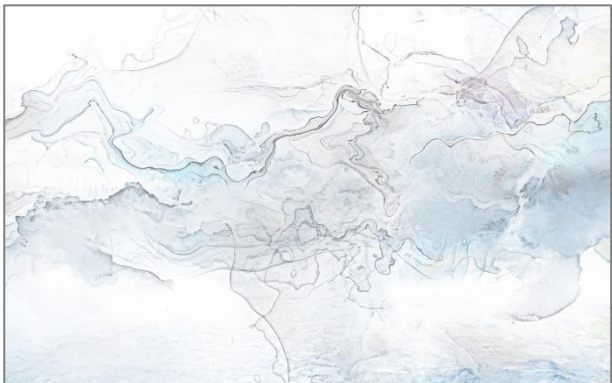
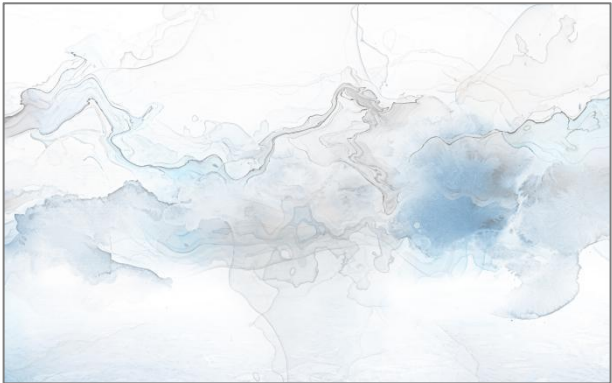
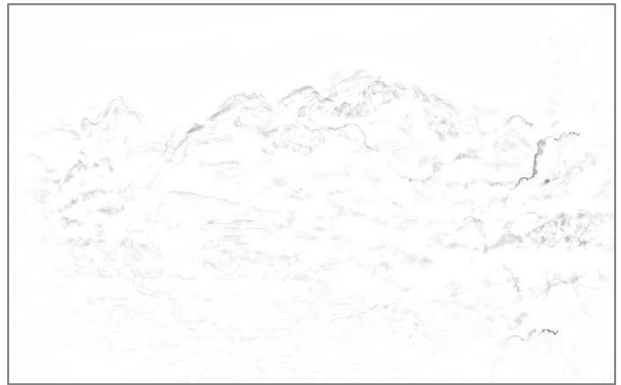
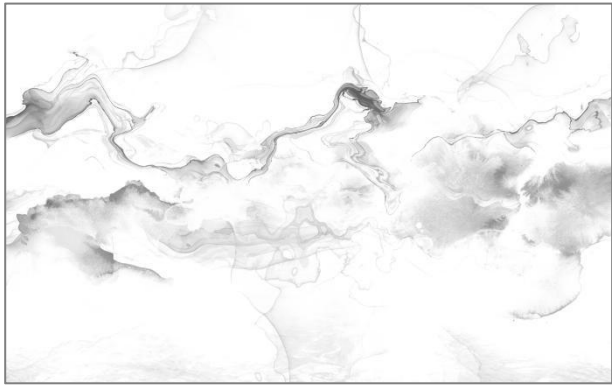

Fig. 35,36,37 y 38. Proceso de creación de la segunda ilustración.

Fig. 39,40,41 y 42. Proceso de creación de la tercera ilustración.

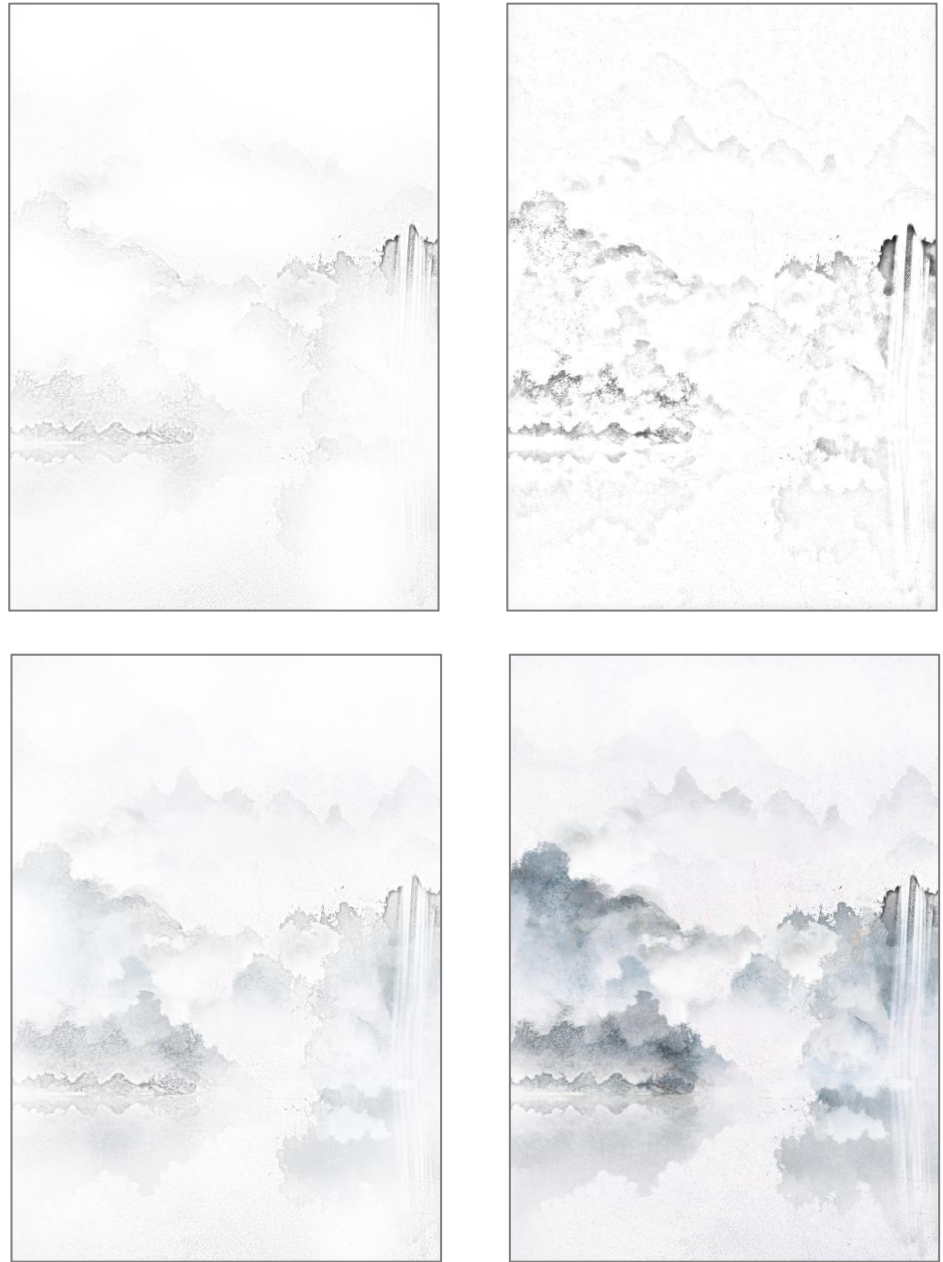

Fig. 43,44,45 y 46. Proceso de creación de la cuarta ilustración.

4.2.3 Ilustraciones Finales

Como habíamos comentado anteriormente, para el merchadising promocional como ilustradores, hemos realizado cinco ilustraciones basadas en la pintura paisajística china.

Y aquí presentamos el resultado final de nuestro trabajo:

Fig. 47,48 y 49. Ilustración final.

El paisaje de las montañas era el tema principal de esta ilustración, que intentaba mostrar la concepción artística de las antiguas poesías literarias, disfrutando del paisaje en las cimas de las montañas.

Por lo tanto, representaba el paisaje de las montañas desde tres perspectivas diferentes.

De esta manera, usaba muchos tonos casuales y diferentes matices de azul para representar el paisaje cambiante. Luego añadí las aves distantes para acentuar la profundidad.

Fig. 50. Ilustración final.

Con el tema del pensamiento taoísta, se situaba en un espacio filosófico para representar la concepción artística de que la montaña no es montaña, el agua no es agua.

Además, para incrementar esta sensación se integraban otros elementos y significados como líneas particularmente abstractas, combinada con pinceles de la acuarela y la pintura china.

Para acercar a las personas al mundo y la búsqueda de la filosofía taoísta, la perspectiva de esta ilustración no jugaba un papel tan importante como el anterior.

Es una montaña, es agua, es toda la belleza de la naturaleza.

No es montaña, no es agua, no es nada.

Qué son exactamente los elementos en esta ilustración depende de lo que se piense que es.

Fig. 51. Ilustración final.

Cuando era pequeña, sentía curiosidad por el fenómeno de que la tinta china manchaba lentamente en el agua.

Es imposible que se sepa en qué forma evolucionará la tinta en el agua en el próximo segundo. Sin embargo, no quería usar la forma tradicional con tinta china en las ilustraciones.

Por tanto, empleaba líneas abstractas negras para imitarla, sin limitarme a las reglas.

Después de todo, el paisaje, como la tinta china en el agua, nunca es igual en el siguiente segundo.

Fig. 52. Ilustración final.

En esta ilustración se mostraba una imagen tranquila que imitaba las pinturas antiguas de paisajes. Se podía ver el paisaje completo como el paisaje en la pintura paisajística china tradicional. Por lo tanto, construía un mundo aislado y tranquilo combinado lagos, cascadas, montañas y aves. Para hacer un ajuste razonable a la luz y la sombra de la imagen, usaba diferentes matices de tinta china y cianina. Finalmente, extraía el contorno negro de la ilustración y lo escondía para reducir la sensación de pesadez, dejando su propia concepción artística para hacer sentir a la gente.

4.2.4 Aplicaciones

Una vez finalizadas las ilustraciones, decidimos realizar su aplicación a producto.

Este merchandising constará de varios objetos. Entre los productos ilustrados se encuentran tarjetas de presentación, marca páginas para libros, camisetas, pegatinas, pinturas decorativas, una serie de postal, etc.

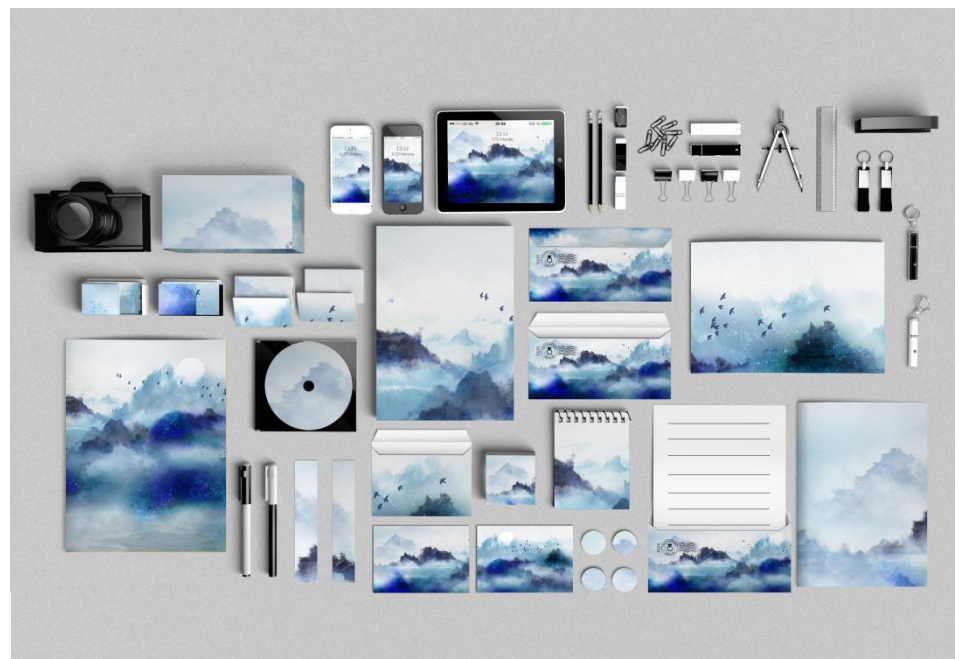

Fig. 53 y 54. Merchandising con ilustraciones.

5. CONCLUSIÓN

Hemos llegado a la conclusión de este proyecto de máster.

La idea de este proyecto se mueve por una motivación personal, que es el amor y el interés de la pintura paisajística china. Como China es un país con recursos riquísimos de paisajes naturales, los pintores paisajistas antiguos concentraron su atención en la muestra de la naturaleza a lo largo de la historia.

En cuanto a la parte teórica, nos hemos inspirado mucho en los pintores de diferentes dinastías, desarrollando una profunda comprensión de la pintura paisajística china que tiene unas características estéticas únicas, especialmente el estilo de paisaje Azul y Verde.

Otro gran factor muy útil para el desarrollo de este proyecto ha sido el estudio de la pintura analítica de *Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas*. En concreto, sobre la exploración del valor estético, ya que siempre hemos creído que todo pintor refleja su filosofía, que nace de sí mismo, en cada uno de sus obras.

Como ya comentamos en la conclusión del marco teórico, hemos constituido ilustraciones basadas en los análisis de artistas referencias, una serie de creación bajo el marco de la ideología taoísmo. Y aunque las ilustraciones tengan naturalezas personales espero que podamos retomar este proyecto de merchandising, desarrollando nuevos proyectos basados en la creación de combinar ilustración y la pintura paisajística china.

No sabemos que nos deparará el futuro, pero estamos seguros de que seguiremos avanzando y trazando nuestro camino en la industria del diseño basado en la pintura paisajística china.

6. FUENTES Y REFERENCIAS

6.1. Bibliografía

Barnhart, R.M. (1997). *Three Thousand Years of Chinese Painting*. New Haven: Yale University Press.

Baroja, J. C. (1982). La interpretación Histórico-Cultural del paisaje. *Revista de dialectología y tradiciones populares*, 37, 3-56.

Cheng, F. (2004). *Vacío y plenitud: el lenguaje de la pintura china*. Madrid: Siruela.

Criveller, G. (2005). Cultura visual cristiana en la China Ming tardía. *Revista de México Libro*, 44-45.

Dwight, J. (2007). *The Chinese Brush Painting Bible: Over 200 Motifs with Step-by-step Illustrated Instructions*. Cincinnati: North Light Books.

Echániz Rodríguez, M. (2016). *Arte meditativo y contemplativo en la pintura budista china: el camino del silencio sagrado*. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, España.

Gándara, L. (2008). *Tinta china*. *Revista de lenguaje, edición y cultura escrita*, 5, 49-64.

García Borrón Martínez, M. D. (2003). *Introducción a la historia de las artes del espectáculo en China*. (Tesis doctoral). Universidad Rovira i Virgili, Facultad de Historia y Geografía, España.

James, C. V. (1989). *Information China: the comprehensive and authoritative reference source of new China*. Oxford: Pergamon Press.

Leng, B.C. (2015). *El espíritu del arte oriental en la pintura china*. (Tesis doctoral). Universidad de Barcelona, Facultad de Pintura, España.

Lira Latuz, C. (2011). *Retazos de Universo: pintura china de paisaje. Guía de apreciación y experiencia estética*. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile.

Liu, H. (1997). *Painting and Commerce in Northern Song Dynasty China, 960- 1126*. New Haven: Yale University.

López, A. J. M. (2010). *Paisajismo en dos dimensiones: pintura y poesía de paisaje en la China tradicional*. Madrid: Abada Editores.

López, A. J. M. (2014). *La experiencia del paisaje en China: "shanshui" o cultura del paisaje en la dinastía Song*. Madrid: Abada Editores.

Murck, A. (2002). *Poetry and Painting in Song China: The Subtle Art of Dissent*. Cambridge: Harvard Univ Asia Center.

Navarro Huidobro, M. D. M. (2016). *La pintura de paisaje en las tradiciones taoísta y budista zen: el flujo de la vida, la figura humana como elemento natural*. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, España.

Yang, L. (2015). *Pensamiento de la pintura paisajística china: hacia una estética filosófica de lo fluido y lo inmaterial*. (Tesis doctoral). Universidad de Salamanca, Facultad de Bellas Artes, España.

6.2. Índice de imágenes

Figura nº	Descripción	Pág. nº
1	<i>Cuenca cerámico pintado con ondulaciones del agua</i> . 9,6x21,3 cm. Museo del Palacio, Beijing. Recuperado de https://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/226821.html?hl	12
2	Gu Kaizhi. <i>La diosa del río Luo</i> (detalle), copia realizada durante la dinastía Song (960-1279). Tinta y color sobre seda. 27,1 x 572,8 cm. Museo del Palacio, Beijing. Recuperado de https://www.dpm.org.cn/collection/paint/234597.html?hl	15
3	Zhan Ziqian. <i>Viaje en primavera</i> (You chun tu). Tinta y color sobre seda. 43 x 80,5 cm. Museo del Palacio, Beijing. Recuperado de https://www.dpm.org.cn/collection/paint/234623.html?hl	16
4 y 5	Zhan Ziqian. <i>Viaje en primavera</i> (detalle)	18
6	Li Sixun. <i>Barcos de pesca y estancia al borde del agua</i> . copia realizada durante la dinastía Song (960-1279). Tinta y color sobre seda. 101,9 x 54,7 cm. Museo Nacional del Palacio, Taipei. Recuperado de https://www.npm.gov.tw/index.aspx	19
7 y 8	Wang Wei. <i>Nieve en el río Yangtze</i> (detalle), copia realizada durante la dinastía Song (960-1279). Tinta y color sobre seda. 28,8 x 449,3 cm.	20
9	Fan Kuan. <i>Viajeros entre montañas y arroyos</i> . Tinta y color sobre seda. 155,3 x 74,4 cm. Museo Nacional de Palacio, Taipei. Recuperado de https://www.npm.gov.tw/index.aspx	21
10	Mi Youren. <i>Vista de los ríos Xiao y Xiang</i> (detalle). Tinta sobre papel. 19,8 x 289,5 cm. Museo del Palacio, Beijing. Recuperado de https://www.dpm.org.cn/collection/paint/228260.html?hl	22
11	Wu Zhen. <i>Bambú en el viento</i> . Tinta sobre papel. Museo Nacional de Palacio, Taipei.	24
12	Zhang Daqia. <i>Montañas verdes</i> .	25
13	Wang Ximeng. <i>Mil Kilómetros De Ríos Y Montañas</i> . Tinta y color sobre seda. 51,5 x 1191,5 cm. Museo del Palacio, Beijing. Recuperado de	29

	https://www.dpm.org.cn/collection/paint/228354.html?hl	
14	Joseph Mallord William Turner. 1843. <i>Approach to Venice</i> .	38
15	Joseph Mallord William Turner. 1830. <i>Burning Ship</i> .	38
16	Joseph Mallord William Turner. 1845. Norham Castle, Sunrise. Óleo sobre tela. 91 x 122cm.	39
17	Joseph Mallord William Turner. 1840. <i>Venice with the Salute</i> .	39
18	Branislav Marković Umbra. <i>Morning</i> . Acuarela sobre papel. 12,2 x 16,1 cm.	40
19	Branislav Marković Umbra. <i>Jezero lima</i> . Acuarela sobre papel. 30 x 22 cm.	40
20	Branislav Marković Umbra. <i>Foggy mountains</i> . Acuarela sobre papel. 22 x 15cm.	40
21	Naomi Tydeman. <i>Breaker</i> . Acuarela sobre papel. 28 x 21 cm.	41
22	Naomi Tydeman. <i>Blue Moon</i> . Acuarela sobre papel. 13,5 x 10 cm.	41
23	Naomi Tydeman. <i>Church Rock</i> . Acuarela sobre papel. 28 x 14 cm.	41
24	Paresh Maity. 2000. <i>Landscape 1</i> . Acuarela sobre papel. 61 x 83,8 cm.	42
25	Paresh Maity. 2009. <i>Landscape 2</i> . Acuarela sobre papel. 61 x 83,8 cm.	42
26,27, 28 y 29	<i>Hui Zhen· Miao Bi Qian Shan</i> . Imagen extraída del videojuego.	43
30	Realización propia. Patrones de colores más utilizado	45
31,32, 33 y 34	Realización propia. Proceso de creación de la primera ilustración.	46
35,36, 37 y 38	Realización propia. Proceso de creación de la segunda ilustración.	47

39,40, 41 y 42	Realización propia. Proceso de creación de la tercera ilustración.	47
43,44, 45 y 46	Realización propia. Proceso de creación de la cuarta ilustración.	48
47,48 y 49	Realización propia. Ilustración final.	49
50	Realización propia. Ilustración final.	51
51	Realización propia. Ilustración final.	52
52	Realización propia. Ilustración final.	53
53 y 54	Realización propia. Merchadising con ilustraciones.	54