

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Artes y Diseño

Palabra - Imagen: El caracter chino

Tesis

Que para obtener el Título de:
Licenciada en Diseño y Comunicación Visual

Presenta: Jessica Adriana Funes Juárez

Director de Tesis:
Maestro Jorge Alberto Chuey Salazar

CDMX 2016

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Artes y Diseño

Palabra-Imagen: El caracter chino

Tesis

Que para obtener el Título de:
Licenciada en Diseño y Comunicación Visual

Presenta: Jessica Adriana Funes Juárez

Director de Tesis: Maestro Jorge Alberto Chuey

CDMX 2016

ÍNDICE

Introducción	1
Capítulo 1 La escritura china	7
1.1 Historia de los caracteres chinos	9
1.1.1 Escritura Antigua	10
1.1.1.1 Grabados en caparazones de tortugas y huesos	10
1.1.1.2 Inscripciones en bronce	12
1.1.1.3 Escritura del sello pequeño	13
1.1.2 Escritura moderna	14
1.1.2.1 Cambio oficial	14
1.1.2.2 Regularización	16
1.1.2.3 Caracter trazo de hierba	16
1.1.2.4 Cursiva a mano alzada	17
1.1.2.5 Simplificaciones	17
1.2 Tipos de caracteres	18
1.2.1 Caracteres pictográficos	18
1.2.2 Caracteres indicativos (ideogramas)	19
1.2.3 Caracteres asociativos	19
1.2.4 Caracteres pictofonéticos	19
1.2.5 Caracteres prestados.	20
1.3 Estructura de los caracteres	20
1.3.1 Componentes	20
1.3.2 Estructuras básicas	20
1.3.3 Fusiones	21
1.3.4 Tipos de línea	22
1.3.5 Secuencia de trazos	23

Capítulo 2 ¿Dibujando con pincel?	25
2.1 El dibujo en Oriente y Occidente.	27
2.2 Caligrafía y pintura en el mismo lienzo	28
2.2.1 Materiales y equipo	29
2.2.2 Los cuatro tesoros del escribano	30
2.2.3 Prescindibles	35
Capítulo 3 El dibujo; precursor de la escritura china	37
3.1 El pictograma	38
3.1.1 Naturaleza	40
3.1.2 Cuerpo humano	58
Conclusiones	75
Bibliografía	77

INTRODUCCIÓN

Mi historia personal define el por qué y el cómo hice una investigación respecto a los caracteres chinos con una línea de indagación de dibujo y diseño.

Como todo ser humano desde pequeña tuve una inclinación a dibujar, dibujaba sobre cualquier soporte (según me cuentan), con el paso de los años uno tiende a volverse tímido con los trazos por el miedo a “hacerlo mal”, así poco a poco el dibujo dejó de figurar entre mis actividades favoritas, y en su lugar se instauró el lenguaje como mi principal forma de comunicación y expresión.

Cuando comencé a estudiar chino mandarín, el trazo de los caracteres me recuerdo al ejercicio mental y físico que se da en el proceso de dibujo. Los caracteres chinos conjuntaron dos placeres que se dieron en distintos momentos de mi formación, aprender un lenguaje y dibujar como medio de expresión.

Así fue como los caracteres chinos me emocionaron, si quería comunicar algo esto era posible gracias a que en su forma sintética estaba su origen etimológico, si es posible decirlo así. Los caracteres chinos cuentan historias, y al contrario de lo que muchos intelectuales del siglo pasado argumentaban, que por su dificultad era una lengua que obstaculizaba el desarrollo de China y sus habitantes, pues eran muy pocos los alfabetizados. Los caracteres chinos en la actualidad son uno de los mayores tesoros de esta cultura oriental pues a través de ellos tenemos acceso a la historia y evolución de este pueblo.

Pareciese que el mundo occidental ha despreciado durante muchos años la escritura china, considerando erróneamente que las lenguas fonéticas son superiores a la escritura pictográfica e ideográfica, pues creían que era inútilmente complicada. Hubo pocos sinólogos, artistas, y poetas que defendieron y lograron traspasar el reto inicial del chino escrito, lograron vislumbrar un tipo de pensamiento diferente. Tal es el caso de Ernest Fenollosa quien a través del traductor Ezra Pound defendió y resaltó el lado poético del trazo del carácter:

“El lenguaje debe estar cargado de sentido hasta el límite de lo posible partiendo de palabras que proyectan imágenes sobre la retina mental” ¹

¹Pound, Ezra. EL ABC de la Lectura. Ediciones y Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja. Trad. Miguel Martínez Taja. Madrid. 1934.

Las imágenes proyectadas en la retina mental no lograban tener sentido hasta que el dibujo actuó como medio de relación entre dos mundos distintos, Occidente y Oriente, pero ¿por qué interesarnos en una escritura que se usa del otro lado del Pacífico?

El desarrollo y la expansión de China como potencia mundial son una realidad, en los últimos 30 años China ha sorprendido a occidente por su acelerado y gran desarrollo económico, logrado a través de reformas políticas que permitieron la apertura económica.

Este gigante asiático está cada vez más presente en América Latina, siendo su presencia muy tangible en México, de manera bilateral se están haciendo esfuerzos para poder lograr un entendimiento entre países de occidente y China por ejemplo las embajadas emprenden acciones para estimular el intercambio cultural, los Institutos Confucio, -las escuelas chinas encargadas de enseñar chino mandarín en el extranjero,- cada vez son más populares en los países latinoamericanos y cada vez somos más los estudiantes interesados en las becas otorgadas por el gobierno chino.

En los últimos 20 años el chino mandarín ha cobrado popularidad en México, pero ¿por qué aprender chino? ¿Cuál es el fin de enseñarles a los universitarios y jóvenes el lenguaje y la cultura de china? ¿Qué clase de habilidades y conocimientos adquirirán para fortalecer sus carreras profesionales y contribuir a sus respectivas sociedades? ¿Cómo el aprendizaje del chino mandarín ayudará a los estudiantes a enfrentarse mejor a los retos de vivir en un mundo complejo y globalizado? estas últimas preguntas hechas por el autor Edward McDonald en su libro Learning Chinese, Turning Chinese fueron un inicio para esta investigación, que si bien la respuesta de cada pregunta constituye un mosaico de posibilidades para el estudiante de chino mandarín, también presentan un buen número de problemas para lograr el acercamiento a esta lengua.

La importancia de conocer su idioma será muy importante en un futuro cercano para quienes deseen acercarse China y su cultura, que cada vez tiene más influencia en el mundo, pero pareciese que el aprendizaje del chino mandarín se nos presenta como una muralla infranqueable para los hablantes de lenguas hispanas, pues es muy escaso el entendimiento de occidente hacia China, y en específico hay una gran desconocimiento de la sociedad mexicana hacia la cultura china y su lengua.

Los que se aventuran en el aprendizaje del chino mandarín se hayan solos en un camino largo y sinuoso, pues no se poseen las herramientas adecuadas para el aprendizaje, los profesores cuentan con pocos libros para la enseñanza y la mayoría de ellos se encuentran en inglés. Cuando comencé a estudiar chino mandarín me hallé en un mundo totalmente nuevo, pues no es una lengua pictofonética, es un mundo de representaciones gráficas simplificadas que represenan conceptos, objetos y actividades, al principio no creí que fuera a haber una relación entre el diseño y la parte escrita de este lenguaje pero después me lleve una gran sorpresa al estudiar los caracteres chinos, conforme mis estudios avanzaron lentamente me sumergía en un sistema gráfico muy diferente, en donde la lengua china construye su propia representación del mundo a partir de los términos que ella emplea para escribir-dibujar los objetos que la rodean, creando palabras-imagen, capaces de denotar sentido desde su forma escrita hasta su valor fonético.

Así comenzó esta investigación como un descubrimiento de dibujos esquemáticos disfrazados de palabras, una palabra que designaba al objeto por su forma y más adelante se convertiría en la suma de formas para mostrar un concepto, que en ocasiones va más allá y muestra un contexto para describir **significantes**². Al principio esta cualidad de los caracteres resulta confusa pero en cuanto comienzas a avanzar más en el mundo del aprendizaje del chino mandarín, se vuelve cada vez más valioso conocer el contexto chino que representa cada caracter, por ejemplo si nos referimos a la palabra hombre vamos a ver en chino este carácter 男, este caracter en realidad no es el dibujo de un hombre, si no el dibujo del concepto “hombre” en el imaginario colectivo chino, El pictograma de 田 dian representa una parcela segmentada, por si sola significa campo, mientras que 力 li significa fuerza, al juntarlo leemos algo así: “La fuerza del campo es el hombre”, y a partir de razonamientos de hace 5,000 años los chinos construyeron su lenguaje escrito; dando un legado gráfico de cómo los asiáticos percibían el mundo y lo expresaban de forma visual.

²El término significante se utiliza en lingüística estructural y en la semiótica para denominar aquel componente material o casi material del signo lingüístico y que tiene la función de apuntar hacia el significado (representación mental o concepto que corresponde a esa imagen fónica). Saussure.

Este trabajo es un inicio para derribar la muralla intercultural entre los chinos y los mexicanos, y hacer un acercamiento a una de las artes chinas más elevadas; la caligrafía y sobre todo dar a conocer un idioma escrito por medio de sus orígenes pictográficos: El dibujo esquemático nos develará el significado de cada carácter, nos remitirá a épocas con sus peculiaridades técnicas y desembocará en esos trazos tan personalizados y únicos que puede tener un carácter chino.

La presente investigación consta de tres capítulos, en el primero abordaré los caracteres chinos en tres generalidades, su historia, su tipificación y su estructura, en el segundo capítulo hablaré de cómo el dibujo está circunscrito en los caracteres chinos desde sus orígenes, también abordaré la relación entre la caligrafía y la pintura china, así como de los materiales utilizados en estas artes y el valor que los chinos les otorgan, y en el último capítulo desglosaré algunos de los caracteres pictográficos más importantes a través de su historia gráfica y conceptual, explorando los principales caracteres pictográficos de la lengua escrita, estos pictogramas están divididos en dos campos generales; naturaleza y cuerpo humano, a través de los cuales podremos ver la evolución de los caracteres y materiales gráficos que actualmente se usan para aprender a escribir chino mandarín.

Para acercarnos más al carácter chino, el objeto de estudio, Pedro Ceinos nos da esta definición:

“Un carácter chino es un signo gráfico que contiene una unidad mínima de significación.”

Los caracteres chinos generalmente se encuentran en duplas, pues la mayor parte de las palabras chinas son bisílabas, pero cada carácter posee significación propia o varias pues una de las características del carácter es la polisemia. En este trabajo nos referiremos a los caracteres por esa unidad mínima, aunque el significado propio del carácter no necesariamente representa la palabra completa, para explicarlo de una manera más clara vamos a ver un ejemplo: Nü 女 significa mujer, más no es la palabra completa, “nü ren” 女人 es la palabra completa de mujer. Este es un ejemplo afortunado, pues ambos caracteres serán analizados a profundidad en el capítulo 3, por separado.

De esta manera cada caracter de origen pictográfico abordado en la presente investigación va a ser fundamental en la estructura de las palabras chinas.

En este trabajo se aborda el dibujo como un proceso que apoye el aprendizaje del chino mandarín en México, la idea surgió durante mi aprendizaje del chino al percatarme de los pictogramas e ideogramas presentes en el idioma, como diseñadora me vi interesada en indagar en la etimología o mejor dicho en los orígenes del carácter chino, orígenes pictográficos que se basan en el dibujo, y al practicar éste me di cuenta de su utilidad en la difícil memorización de los hanzi.

Se espera que las siguientes páginas puedan ayudar a los estudiantes mexicanos de chino mandarín a iniciarse en su aprendizaje por medio del dibujo y de materiales gráficos diseñados a partir de la evolución de los caracteres, de la forma y del trazo de dichos signos para acercarnos al entendimiento de la representación del pensamiento chino, brindándonos una amplia experiencia cultural que nos permita desarrollarnos en una economía trasnacional y por supuesto enriquecernos con el conocimiento de otras culturas.

CAPÍTULO 1

LA ESCRITURA CHINA

Hace miles de años cada una de las cuatro grandes civilizaciones antiguas crearon su propio lenguaje, como podemos recordar de nuestras clases de educación básica, los egipcios usaban los jeroglíficos, aquellas ilustraciones hieráticas , mientras que la gente de Babilonia usaba la escritura cuneiforme, los hindúes usaban la escritura Brahmi y Kharosthi , y en China Antigua se desarrollaron los caracteres chinos.

El carácter chino es una de las formas más antiguas de escritura en el mundo, y la única que se sigue usando hasta hoy en día. La historia de su evolución se remonta aproximadamente 5 mil o 6 mil años atrás, y tras diversos cambios, actualmente es usada por un cuarto de la población mundial. Dado su antigüedad cada carácter chino es una imagen repleta de cultura y sabiduría china, diversos estudios de filología³ china tratan de develar de la mejor manera posible el significado intrínseco de los caracteres.

Para los occidentales es el mejor ejemplo de código indescifrable, y para la mayoría de los mexicanos, no tenemos ni idea de cómo está estructurada, tanto es así nuestro desconocimiento, que hay una frase que todos decimos regularmente al referirnos a algo desconocido y complicado “está en chino”. Uno de los factores que implican este desconocimiento son las definiciones que se le dan a la escritura china como logográfica⁴, ideográfica y pictográfica, todo esto nos puede confundir, pues nuestro idioma escrito se basa en un alfabeto que corresponde a cada sonido, mientras que la escritura china no tiene un alfabeto, es decir sus signos gráficos no corresponden a sonidos independientes para formar una palabra, en realidad la escritura china es el único ejemplo de lenguaje escrito vivo, tan original en su principio -cada signo corresponde por norma general a una unidad semántica⁵ - como compleja y bella, que a pesar de su complejidad ha servido como forma de comunicación a gran parte de la humanidad, con esto se refiere no solo a China, sino también a los japoneses, a los vietnamitas, y coreanos, que a pesar de que su lengua es muy distinta adoptaron la escritura china a su propia cultura lingüística. Este fenómeno no solo se dio fuera de China sino en el mismo país, cuya variedad de dialectos es alta, sin embargo el lenguaje escrito establecido por el emperador Qin fue una parte esencial de la unificación de China, pues aún hoy en día los caracteres chinos pueden ser leídos en distintas lenguas.

Como bien lo explica Gernet en su libro *El mundo chino*, es sorprendente que a pesar de las variaciones fonéticas que se dan al paso del tiempo, los caracteres siguieron con la continuidad de las tradiciones escritas, resultando que aun se puedan leer redactados en el siglo II antes de nuestra era con una dificultad media, algo muy imposible si quisiéramos leer obras antiguas en español, lo anterior explica el cúmulo de conocimientos que desemboca en el milenario saber chino .

³ Filología: es el estudio de los textos escritos, a través de los que se intenta reconstruir, lo más fielmente posible, el sentido original de los mismos con el respaldo de la cultura que en ellos subyace.

⁴ Los logogramas se componen de elementos visuales ordenados de diferentes maneras en vez de recurrir a la segmentación de fonemas, principio de construcción de los alfabetos

⁵ Gernet, Jacques. *El mundo chino*. Trad. Dolores Folch. Crítica. Barcelona. 1999. Pág. 42

1.1 HISTORIA DE LOS CARACTERES CHINOS

Los orígenes de la escritura china están envueltos en misterio, y varias leyendas surgieron para intentar explicar la creación de este bello arte. Una de ellas cuenta la historia de cómo Cang Jie (仓颉) un ministro del emperador Huáng Dì (黄帝), observó las huellas de pájaros y animales, él notó como cada una era única e identificable e inspirado por ellas dibujó objetos simplificándolos y reduciendo el número de líneas.

Estos fueron los primeros pictogramas llamados xiàng xíng (象形) nombrados así por el lexicógrafo Xu Shen (许慎 30 d.C -124 d.C)⁶.

Por otro lado en la mitología china, Fuxi era uno de los primeros ancestros de la antigua China y el creador del bagua (8 triagramas o diagramas). Acorde a la leyenda los caracteres chinos derivaron del Bagua.

Por ejemplo: el trigramo kan 坎 ☵ dibujado verticalmente se convierte en el carácter 水 shuǐ agua. Otro ejemplo es la palabra huo 火 fuego que es el carácter vertical de li 离 ☲ y otro caso relacionado con los elementos de la naturaleza es kun 坤 ☷ que verticalmente se convierte en el carácter antiguo 川 chuan 川 que se asemeja al afluente de un río⁷.

Pero fuera de las leyendas, la arqueología e historia nos pueden decir que desde el origen de la cultura china se pueden contar con 4 periodos de la antigüedad y los sucesos históricos contemporáneos.

Fig. 1 Ilustración de Cang Jie que ilustra la doble percepción

Fig. 2 Pintura de Fuxi, creador del Bagua

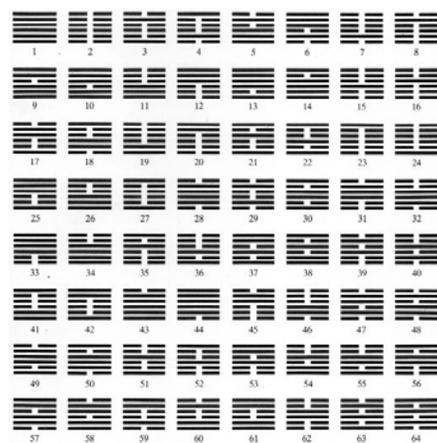

Fig. 3 Triagramas de I-ching

⁶Tan, Huay Peng. *What's in a Chinese Character*. New World Press.

⁷石定果, 罗卫东.*Editores Shi Dingguo, Luo Weidong. Trad. Matthew Trueman. *The Wisdom of Chinese Characters*. Beijing Language and Culture University Press. 2009. Pag. 3

1.1.1 ESCRITURA ANTIGUA

En la antigua China las personas creían que el cuerpo humano y la naturaleza estaban conectados y gobernados por fuerzas místicas, como resultado la adivinación se volvió el medio común para predecir eventos futuros relacionados con rituales de sacrificio, guerra, caza, cosecha, matrimonios y demás, así los inicios de la escritura se usaron como bola de cristal. Los primeros caracteres chinos eran pictogramas que representaban objetos mientras que otros eran representaciones abstractas de las actividades más comunes de la vida en la lejana China.

La escritura de los caracteres se consideró y se ha considerado aun en la actualidad como una expresión estética, la caligrafía es desarrollada junto con la pintura en el rango elevado de arte, la escritura siempre ha sido un símbolo de sabiduría y refinamiento.

Desde luego la escritura ha sufrido muchísimos cambios a lo largo de estos 5,000 años, y a pesar del velo del tiempo aun podemos encontrar similitudes gráficas que denotan el origen del significado de las palabras, adentrándonos no solo en el desarrollo gráfico de los caracteres, si no en el desarrollo mismo del pensamiento chino; desde la adivinación hasta conceptos más complicados dando lugar a los actuales ideogramas.

A continuación abordaré de manera general los tipos de 古文字 guwenzi, literalmente escritura antigua, que abarca la escritura de oráculos, la escritura en bronce, escritura de los reinos combatientes y escritura del pequeño sello.

1.1.1.1 GRABADOS EN CAPARAZONES DE TORTUGAS Y HUESOS

Jia Gu Wen, (甲骨文) así se le designa en mandarín a la escritura inscrita en caparazones de tortugas y en ciertos mamíferos durante la dinastía de Shang (S. XVI- XI a.C.), también se les denomina “Caracteres de las ruinas Yin” pues fueron descubiertas en este lugar, en las principales ruinas del final de la dinastía Shang, - ahora la villa de Xiaotun, Anyang y la provincia de Henan⁸-. El descubrimiento fue accidental, en 1899 un escolar llamado Wang Yirong se sintió mal en éste lugar, cual iba a ser su sorpresa cuando noto que su medicina “El hueso del Dragón” tenía unas raras inscripciones, parecidas a una forma de escritura primigenia, así se conocieron por primera vez los huesos-oráculo y Wang Yiron paso a ser llamado “El padre de la escritura oráculo”.

⁸Leyli, Li. Evolutionary illustration of chinese characters. Translated by Jiang Lizhu. Beijing Language and Culture University Press. Beijing China. 2000.25pág.

El fin de esta escritura primaria era el del arte de la adivinación. Más de 4000 caracteres han sido hallados en los huesos oráculos y un poco más de 1000 han sido descifrados y comprendidos.

A través de esta escritura se ha podido conocer mucho sobre la Dinastía Shang, algunos ejemplos:

“Gui-mao bu, jinriyu, qi zi dong lai yu?” Al español dice lo siguiente: “La adivinación fue conducida en un día gui-mao. ¿Lloverá hoy?”

“Jia-zi bu, Que zhen, Wang ji chi wei yi?” El significado de esta inscripción oráculo es: “La adivinación fue conducida un día jia-zi. Un hombre llamado Que practicó la adivinación y preguntó: ¿El dolor de muela del rey estará mejor hoy?”⁹

A través de estas simpáticas adivinaciones se han podido tener una gran visión de la cultura china antigua: como de astronomía, el sistema de calendario, el clima, la geografía, sus pequeños reinos, sus trabajos de casa, tareas y misiones, sobre los gobernantes oficiales, las conquistas, las expediciones, la justicia, la agricultura, la caza, la transportación, la religión, las enfermedades, el comportamiento de los niños, y un largo etcétera que ha permitido conocer más sobre las personas que vivieron en la época de la Dinastía Shang.

A pesar de que ésta escritura era ya una lengua desarrollada, los valores gráficos de la escritura no habían alcanzado los niveles de estilización que posteriormente observaremos, ni las distintas calidades de línea que ayudaron a hacer al carácter chino formalmente estético.

El conocimiento de esta primigenia etapa de los hanzi comenzó en la época temprana de la Dinastía Zhou (S. XI- 256 a.C.)

Los símbolos grabados con una cuchilla sobre los caparazones de tortuga y huesos son evidentemente pictográficos. (FIG. 4)

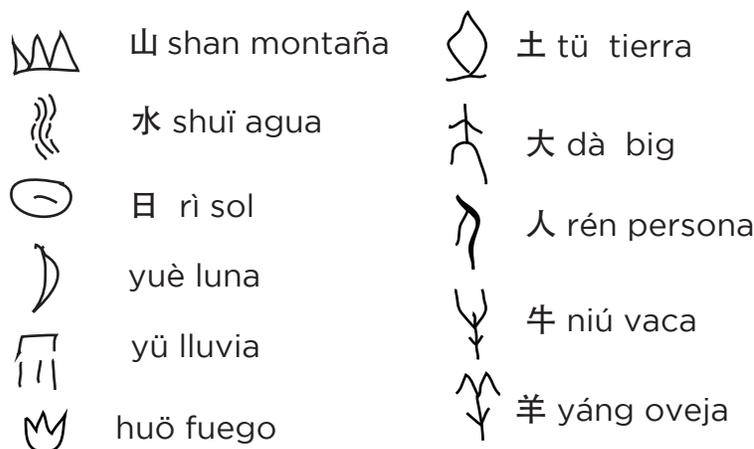

Fig. 4 Algunos ejemplos de caracteres tallados en huesos. Podemos observar su origen pictográfico

⁹ Leyli, Li. *Evolutionary illustration of chinese characters*. Translated by Jiang Lizhu. Beijing Language and Culture University Press. Beijing China. 2000. Pag. 47

1.1.1.2 INSCRIPCIONES EN BRONCE

Jin Wen, 金文 literalmente metal/escritura, así se le llama a esta etapa en donde se hallaron caracteres inscritos en artículos de bronce correspondientes a la dinastía Shang y Zhou (1600 a.C - 256 a.C), también se le llama Zhong Ding Wen, estos caracteres se hallaron escritos en campanas de bronce, trípodes, vasijas para cocinar, vasijas para beber, contenedores de agua, instrumentos musicales, armas, objetos decorativos, herramientas e implementos, contenedores medidores y objetos misceláneos .

Los más antiguos son similares a las inscripciones encontradas en los huesos-oráculos, algunos de ellos retienen aun las primeras formas de los pictogramas. Los más recientes son cercanos en forma a los descendientes llamados en chino Xiao Xhuan o caracteres del pequeño sello, sus formas adquirieron mayor número de líneas verticales y horizontales. De los 4000 caracteres encontrados en los objetos de bronce, más de 2000 han sido descifrados y entendidos.

Las formas de estos caracteres se muestran con mayor madurez en relación con sus predecesores, y la longitud de los textos era considerable, pues un objeto podía tener más de 500 caracteres.

Fig. 5
Fu Yi ding, una breve descripción
en una vasija trípode de bronce.
Dinastía Shang (1600- 1045 a.C)

Fig. 6
Qin Gong zhong 秦公鐘。 Parte
superior de campana de bronce. (西周,
1046-771 a.C)

1.1.1.3 ESCRITURA DEL SELLO PEQUEÑO

A ésta escritura en chino es llamada Xiao Zhuan 小篆, los caracteres pertenecientes a este periodo fueron usados por la Dinastía Qin -la que le da nombre a los chinos-, también es conocida como Qin zhuan, o caracteres de la dinastía Qin. Durante el Periodo de los reinos combatientes (475-221 a.C) diferentes tipos de escritura fueron usados en diferentes partes del país. A partir de la unificación del Imperio Chino en el 221 a.C por el primer emperador Qin Shi Huang, se produjo una nueva sistematización y simplificación de los caracteres desarrollada por Li Si que ocupaba el cargo de primer ministro, aquí se supone la primera fractura con el significado primitivo de los caracteres¹⁰, algunas veces porque los conceptos que representaban se habían quedado obsoletos, otras veces porque el significado se había perdido a lo largo de los años, en este proceso muchos caracteres cambiaron sustancialmente de forma.

Li Si fijó el número de caracteres en 3, 300, sin embargo con la apertura de China al mundo durante la Dinastía Han, se vió la necesidad de crear nuevos caracteres que representarían nuevos conceptos y definirían nuevos objetos.

Fig. 7

Couplet, Obra artística realizada por Zhao Zhiqian (1829-1884)

Periodo: Dinastía Qin (1644-1911) Fecha: 1870

Dos Rollos; tinta sobre papel. Dimensiones: Cada rollo: 139.1 x 25.4 cm

Pertenece a la Colección de Guanyuan Shanzhuang

Este trabajo pertenece a la exposición Out of Character: Decoding Chinese Calligraphy Selections from the Collection of Akiko Yamazaki y Jerri Yang.

Descripción: En este trabajo el calígrafo Zhao disfruta el reto de esta escritura antigua, combinando elementos de otras escrituras, como los grosores que se estrechan o ensanchan hacia el final del trazo.

El texto es un poema compuesto de dos trabajos separados de Gong Zizhen (1792-1841).¹¹

Derecha

別有狂言謝時望

但開風氣不為師

¹⁰. Ceinos, Pedro. Manual de escritura de los caracteres chinos. <Col. Viajes y costumbres>. Miraguano Ediciones, 1998.

¹¹The Metropolitan Museum of Ar. Temporal exposition: The chinese character. encoding. http://www.metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId=%7b432572f9-1955-42fa-95d5-0e66f6fc9127%7d&oid=78866&ft=*&fe=1.

Fecha de consulta: 15 enero 2015.

En cuestión de materiales, se pasó de escribir en tablillas de madera o bambú a seda y posteriormente en papel de arroz. Estos caracteres han sido utilizados en el transcurso de la China letrada y son los que llegaron a Japón durante la dinastía Tang.

La técnica para escribir estos caracteres era onerosa, el calígrafo tenía que moverse lentamente y mantener el ancho de la línea regular aun en los giros de la brocha¹².

Como podemos observar en el siguiente rollo que formó parte de la exposición *Decoding Chinese Character*, el carácter de la escritura del pequeño sello tiende a tener una forma elíptica, uniforme, y simétrica en sus proporciones. El carácter 篆 se refiere a una caligrafía con trazos curvos¹³.

1.1.2 ESCRITURA MODERNA

La época moderna es considerada a partir del cambio oficial que se dio por la estandarización de los caracteres chinos, simboliza un cambio en la historia que se distingue por los principales cambios en los trazos diferenciándolos claramente de los caracteres del pequeño sello. Estos cambios simbolizan el cambio de la era antigua a la era moderna y a su consiguiente desarrollo hasta convertirse en el lenguaje escrito usado por una cuarta parte de la población mundial.

Fig. 8
Ejemplo de escritura clerical.

1.1.2.1 CAMBIO OFICIAL

También llamada Li Shu, en donde Li se refiere a los esclavos o prisioneros que sirvieron al estado, cuando estos prisioneros copiaron los documentos escritos para oficiales del gobierno, alteraron la estructura y el grosor de la línea cambiando la forma de los caracteres del pequeño sello y priorizando la velocidad de escritura. Este tipo de carácter se llama “Escritura Clerical”, es la escritura formal de la Dinastía Han (206 a.C.- 220 d.C.)

¹²http://www.metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId=%7b432572f9-1955-42fa-95d5-0e66f6fc9127%7d&oid=78866&ft=*&fe=1

¹³石定果, 罗卫东. *Editores Shi Dingguo, Luo Weidong. Trad. Matthew Trueman. *The Wisdom of Chinese Characters*. Beijing Language and Culture University Press. 2009. Pag. 3

Esta forma comenzó a usarse al final del periodo de la Dinastía Qin, -en esta época se le llamo Escritura Clerical Qin-, y permaneció en uso durante el periodo de Los tres reinos (220-280 d.C).

La escritura llamada Han li se refiere a los caracteres utilizados en la época de la dinastía Han, ofreciendo una vista más sofisticada para el lector.

En las versiones primigenias de la escritura oficial aun pueden observarse trazos de los caracteres del pequeño sello. Sin embargo en las versiones posteriores las curvaturas y los cambios de la calidad de línea gradualmente incrementaron, este es el distintivo de esta época de la escritura china.

Éste tipo de carácter (escritura clerical) marco un importante cambio en la escritura, pues los caracteres comenzaron a tener una forma englobada en un bloque, tal como ahora se escriben, y desarrollaron el sistema de trazos. La forma pictográfica ha desaparecido.

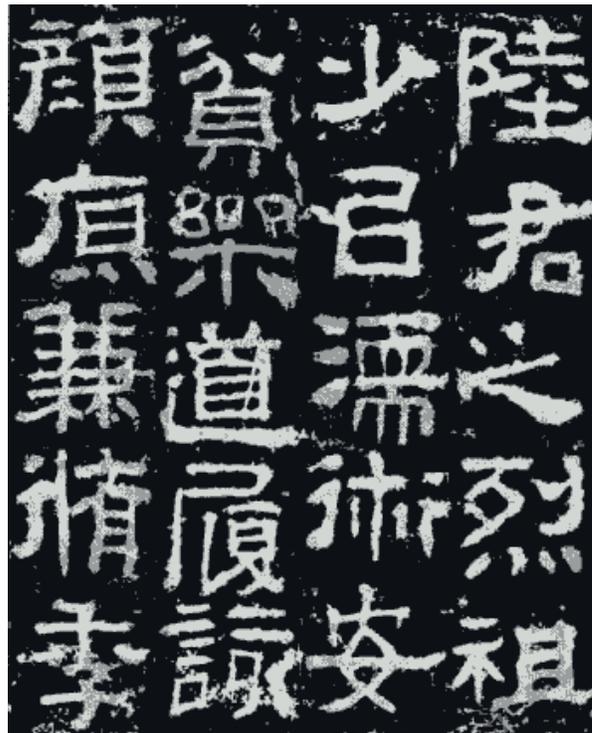

Fig. 9
Heng Fang Bei
Ejemplo de escritura clerical.

En este ejemplo podemos observar que los caracteres ya están englobados en una forma cuadrada

1.1.2.2 REGULARIZACIÓN

También llamada Kai Shu (楷书), en el cual el carácter 楷 significa “modelo” o “estándar” apareció al final de la dinastía Han, éste tipo ha estado en boga hasta nuestros días, caracterizada por una forma recta y vertical del carácter y muchas menos curvas en comparación con la escritura clerical, y así es nombrada Zheng Shu, escritura cuadrada y zhen shu, escritura realista. En la historia, muchos calígrafos son famosos por su uso de kai shu en sus creaciones artísticas.

Fig. 10
楷书
Ejemplo de escritura kai shu.

1.1.2.3 CARÁCTER TRAZO DE HIERBA

En chino llamada Cao Shu , en realidad es más antigua que kai shu, las formas más antiguas fueron variantes del estilo libre rápido escrito en la forma oficial, estos fueron llamados cao li; la letra cursiva oficial. Después fue llamada Zhang cao, cursiva de los caracteres del sello. Desde el final de la Dinastía Han, los vestigios conservados en la caligrafía de los caracteres del sello pequeño ya no son visibles, el tipo de escritura jin cao o bien caligrafía contemporánea, donde las líneas se trazan ininterrumpidamente y los radicales intercambiables empiezan a emerger. En la Dinastía Tang (618-907 d.C) otra forma de cao shu evoluciono en kuang cao un tipo de caligrafía “extrema” con las líneas más libres, y algunos caracteres volviéndose ilegibles. La caligrafía cursiva usada hoy en día esta en forma jin cao.

1.1.2.4 CURSIVA A MANO ALZADA

Es una escritura entre kai shu y cao shu, apareció y se volvió popular durante el periodo de los Tres Reinos y la Dinastía Jin (265-420 d.C.) Por su forma es más conveniente escribirla que kai shu y más fácil de leer que cao shu, por éstas razones se volvió el estilo predilecto de las personas. Xing shu también puede ser dividido en dos categorías: xing kai y xing cao. La primera esta compuesta de más trazos ortodoxos , mientras que la otra tiende a usar un estilo de trazos más cursivos. La diferencia sin embargo no es aparente.

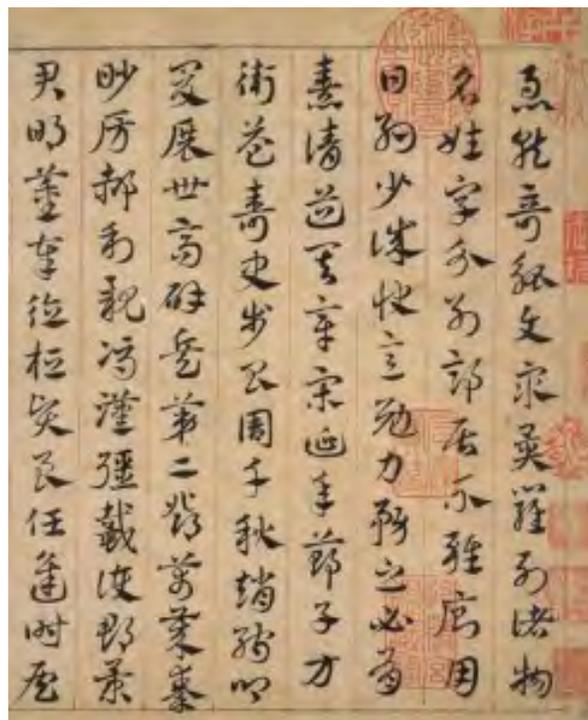

Fig. 11

Estilo de escritura

Zhang Cao

1.1.2.5 SIMPLIFICACIONES

Desde el nacimiento de la escritura China un gran numero de versiones simplificadas de los caracteres emergieron generalmente por conveniencia de su uso. Fueron llamados su zi, caracteres comunes, y shou tou zi, caracteres a mano. En el proceso de desarrollo de los caracteres chinos han existido las dos tendencias a complicar y a simplificar los caracteres, siendo el último la tendencia, pues la larga historia y el vasto territorio en el que han sido usados, ha dado origen a diversos tipos de caracteres y esto hacía cada vez más complicado el proceso de aprendizaje, su reconocimiento en libros y su escritura para su uso.

Aunque los caracteres simplificados aparecieron en los tiempos antiguos, solo en los 50´ s fueron investigados sistemáticamente a lo largo de la historia de China y dispuestos en la China continental después de la fundación de la República Popular de China, por el Comité de Reforma del Lenguaje Chino, a partir de entonces se emitieron varias oleadas de caracteres simplificados que se han convertido en los de uso normal hoy en día.

Este proceso de simplificación ha sido muy conveniente para la población china en su vida, estudio o trabajo, y los caracteres tradicionales solo se usan en textos antiguos, caligráficos y en ciudades como Hong Kong, Macao y Taiwán.

1.2 TIPOS DE CARACTERES

Actualmente existen distintos tipos de caracteres que han surgido a través del desarrollo de China y se clasifican según como están estructurados, a continuación abordaremos cada grupo y veremos ciertos ejemplos para que quede más claro cada grupo de caracteres. Para esta investigación el primer grupo es el que más interesa, pues están más cerca de su etimología dibujantica. Sin embargo los demás grupos se alimentan del primer grupo y es necesario reconocerlos para entender la formación de la palabra china.

1.2.1 CARACTERES PICTOGRÁFICOS

Los que derivan de la representación de la forma de un objeto. Son los más elementales y fáciles de reconocer. Ciertos objetos pueden ser representados muy bien por pictogramas por ejemplo animales, plantas, partes del cuerpo, etc. Conforme el carácter evoluciona podemos observar que tiende a perder su forma original.

Fig. 12

Estos son algunos de los ejemplos más comunes a los que se nos refiere cuando se habla de caracteres pictográficos.

1.2.2 CARACTERES INDICATIVOS (IDEOGRAMAS)

En los que se utilizan símbolos para indicar significados abstractos. Xu Shen los llama zhi shi 执事. Estos caracteres no representan el objeto en sí, representan una idea. En mi opinión son los caracteres más difíciles de entender, pues se basan en la cosmovisión china, Algunos ejemplos: 上 arriba, alto, ir hacia arriba 下 abajo, terminar, ir hacia abajo. Generalmente se usan para indicar dirección, posición y números.

1.2.3 CARACTERES ASOCIATIVOS

En los que se combinan dos o más símbolos iguales o diferentes para crear un nuevo caracter, que sugiera un nuevo significado, en el esquema de abajo lo represento como una suma de signos gráficos que suman sus significantes para crear uno nuevo.

<p>木 + 木</p> <p>mù mù</p> <p>árbol árbol</p>	<p>林</p> <p>lín</p> <p>bosque</p>
<p>手 + 分 + 手</p> <p>shǒu fēn shǒu</p> <p>mano separar mano</p>	<p>掰</p> <p>bāi</p> <p>separar algo con dos manos</p>

Fig. 13

Los pictogramas asociativos son una suma de distintos caracteres para crear otros conceptos

1.2.4 CARACTERES PICTOFONÉTICOS

Conforme la civilización creció, se necesitaron más caracteres que pudieran definir nuevos conceptos. Este nuevo tipo de caracteres se crearon usando la combinación de un elemento fonético y un radical semántico, también llamadas determinativos-fonéticos, o xing sheng 形声。

Estos caracteres tienen una parte determinante, y otra que muestra la pronunciación de la palabra. En los que se extiende el significado para abarcar otros conceptos semejantes.

Determinante

Fonética

Compuesto

水 Shǔi- Agua (radical 氵)
 玉 Yù- jade, (radical 玉)
 木 Mù- árbol, madera

其 qí- suyo, esto, eso
 其 qí
 其 qí

淇 qí- El río Qí
 琪 qí- gema blanca
 棋 qí- queso chino.

1.2.5 CARACTERES PRESTADOS.

Se dan sobre todo en palabras con la misma pronunciación, en la que una presta a otra el caracter, añadiendo posteriormente otro elemento para mantener su significado.

Un ejemplo perteneciente a este grupo es el carácter lai 来 que significa , venir, originalmente no existía un carácter designado para este verbo, la misma palabra también puede significar planta de cereal, sin embargo no era tan usado, así que se procedió a usar el mismo carácter para la palabra venir..

1.3 ESTRUCTURA DE LOS CARACTERES

Gracias al sentido estético de los chinos, y de su percepción de la caligrafía como un arte elevado, parte de la pintura, los caracteres se trazan a partir de ciertas reglas que facilitan su escritura, en cuanto a rapidez, fluidez y a la vez su lectura en cuanto a estructura, belleza, y lectura.

1.3.1 COMPONENTES

Un carácter chino está hecho de una o más partes:

Un componente: 人, ren, persona

Dos componentes; 他, 她, ta, ella o él

Tres componentes. 想Xiang, querer, desear, extrañar, que como vemos esta compuesto por árbol en la parte superior izquierda, por ojo en la parte superior derecha y por el radical de corazón en la parte inferior.

1.3.2 ESTRUCTURAS BÁSICAS

Los caracteres están circunscritos en un cuadrado, y se clasifican segun las estructuras básicas de su composición, en la figura 15 podemos observar como sus componentes pueden estar dispuestos en lugares distintos pero siempre conservando una armonía.

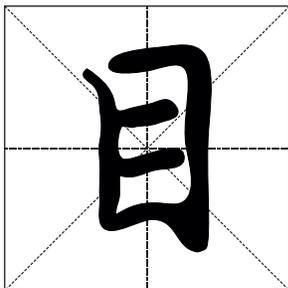

Fig. 14

El carácter se encuentra en un cuadrado que a la vez se divide en ocho partes . Muy útil cuando se trata de dibujar en el caracteres muy complejos.

Estructura básica	Forma	Ejemplos
Izquierda a derecha	→	你ni - tú 好hao bien, 馆guan- establecimiento
De arriba abajo	↓	是, ser, 要yao, querer, desear, 星xing, estrella
Izquierda, en medio, derecha	↓ ↓ ↓	哪na donde, 谢xie gracias
Arriba, en medio, abajo	→ → →	爱ai amar
Simetría	◆ ◆	坐zuo-sentarse, 乘cheng, 爽shuang.

Fig. 15

Ese esquema muestra el sentido en el que se realizan los caracteres de acuerdo a su disposición gráfica.

1.3.3 FUSIONES

Los mismos componentes pueden aparecer en diferentes posiciones para crear diferentes caracteres. Por ejemplo el carácter de boca, lo podemos encontrar en diferentes posiciones.

A la izquierda 哪 nar/ donde, 吗 ma/ partícula de pregunta.

Afuera 国 guo/ país

A la derecha 和 he/ conjunción y

Abajo 合

Arriba 喝 he/ beber

Carácter llamado boca, pues representa ésta.

1.3.4 TIPOS DE LÍNEA

En el moderno chino mandarín existen distintos tipos de trazos que dan forma a los caracteres, en este trabajo escrito solo abordaremos los 9 trazos básicos.

Por ejemplo con el trazo horizontal Héng trazamos el techo que no permite volar al ave, este caracter significa no.

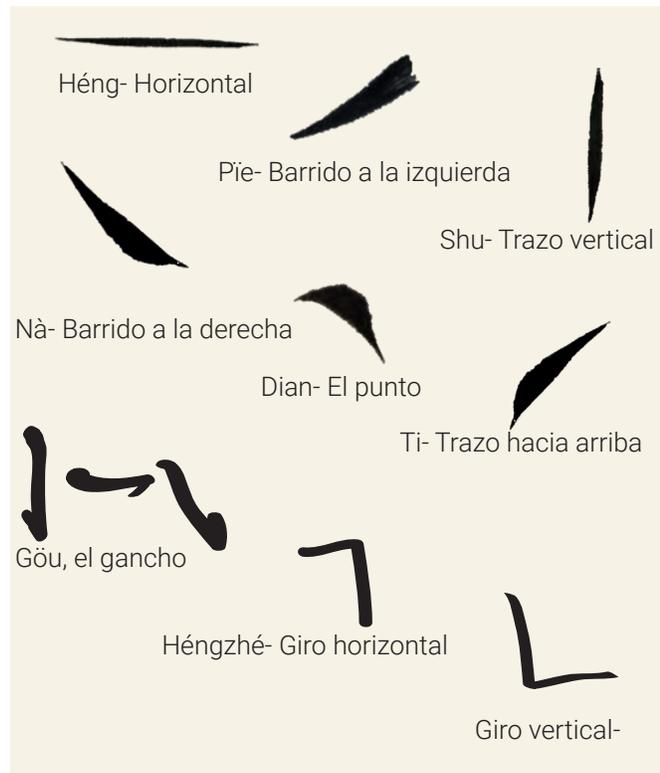
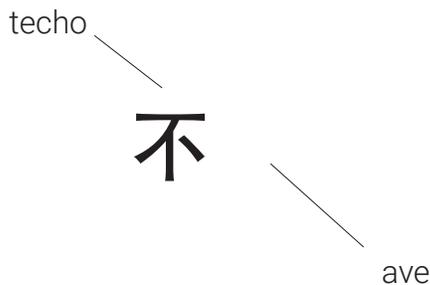

Fig. 16
Tipos de trazos básicos.

中
人
大
这
汉
小
目
忙

A la izquierda vemos distintos caracteres cada uno hecho con los trazos arriba mencionados.

El primero significa centro. “Zhong” Primero se realiza una boca y se finaliza con el trazo “shu”.

El segundo caracter significa persona “Ren” y se hace con un Pìe y un Nà.

El tercer caracter se pronuncia “da” y vemos en la parte inferior derecha un trazo Nà.

El cuarto caracter es un “Zhè” significa éste, y vemos que la parte interior superior está formada por el trazo Dian, o conocido en español como punto.

El quinto es el caracter que se le designa a la Cultura Han. En el vemos que después de los dos puntos se encuentra un trazo ascendente llamada Tí.

El caracter de pequeño esta representado por un gancho con dos líneas a su lados.

El caracter de ojo contiene un Héngzhé, o giro horizontal y el último carácter significa ocupado y se pronuncia “máng” en el vemos el giro vertical.

1.3.5 SECUENCIA DE TRAZOS

Existe una particular secuencia en el que los caracteres deben ser escritos, si es seguido la escritura es mucho más rápida, fluida y estética.

REGLAS BÁSICAS

La primera regla es que un trazo horizontal debe ser trazado antes que uno vertical, el trazo barrido hacia la izquierda es trazado antes que el que va a la derecha. El componente que va por fuera, es dibujado antes que el componente interior. El componente central es dibujado primero y después el trazo de la izquierda y después el de la derecha.

Los componentes contenidos en una caja deben ser terminados antes de cerrar la caja.

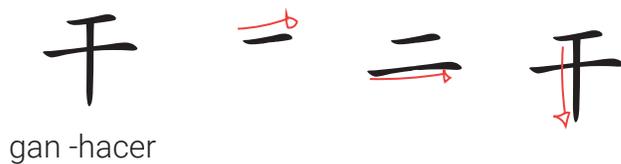
Los trazos son escritos de arriba abajo.

Los trazos son escritos de izquierda a derecha.

ba-ocho

El caracter de ocho “ba”, está realizado con la regla que especifica que los trazos barridos se realizan primero el que va hacia la izquierda y después se realiza el que se va hacia la derecha.

gan -hacer

Éste caracter “gan” se realiza con la primera regla , primero se hacen dos Héngs, y después hacemos el trazo vertical llamado shu.

tóng compañero

Cuando hacemos un caracter que envuelve otro componente, hacemos primero la parte de afuera, y después procedemos a realizar el componente interior.

shui- agua

Este tipo de estructura casi simétrica también tiene su método. En este caso se traza el caracter central primero y después los componentes laterales empezando por el del lado izquierdo.

Existen gran variedad de caracteres que suelen estar contenidos por una boca. Se procede a hacer la caja, pero no se cierra, antes del ultimo trazo para cerrarla se hace el componente interior y cuando este terminado cerramos la caja.

国 冂 月 月 月 国 国
guó país

Conforme los caracteres se van complicando es muy necesario tener en mente las reglas básicas, así el trazo se facilita y resulta más suave realizarlo. En este caso se obedece la regla de dibujarlos de arriba hacia abajo.

舞 一 無 無 無 舞 舞 舞
wǔ saltar, bailar

Éste trazado del caracter que representa “gracias” sigue la regla de trazado de izquierda a derecha.

谢 讠 讠 讠 讠 讠 讠 谢
xiè gracias

TRAZOS CONTINUOS

En algunos caracteres los trazos son escritos continuamente:

丿 月 月 月 月 yuè- luna,

En este caso el trazo horizontal se sigue para trazar la línea vertical con el gancho.

Existen algunos caracteres que parecen estar hechos con trazos continuos, por ejemplo “le” (partícula que indica pasado o cambio) , que en realidad son dos trazos.

ㄣ 了

CAPÍTULO 2

¿DIBUJANDO CON PINCEL?

Los antiguos pintores chinos no se apreciaban como buenos pintores si antes no eran buenos caligrafos. La caligrafía ha estado tan estrechamente vinculada a la pintura que ambas merecían plasmarse en seda o en los más valiosos rollos chinos.

El ser humano es un creador, las pinturas rupestres atestiguan el principio del arte creador de imágenes. La forma primaria para la plasmación de lo que vemos a través de los ojos y procesamos en el cerebro, fue la línea de contorno, el dibujante que vivió en la era paleolítica superior inventó la convención de la línea del contorno, delimitando las representaciones de sus presas, de la roca en la que plasmaba, esto lo vemos en las cuevas en el norte de España y del sur de Francia. Según Gombrich es muy probable que estas pinturas tuvieran un fin mágico o religioso pero no hay certeza hoy en día¹⁴, numerosas historias han tratado de explicar el origen de la representación de imágenes por el hombre, por ejemplo, Plinio el viejo, en su libro Historia Natural, explicaba con la leyenda de la dama de Corinto el origen de la pintura por medio del dibujo de una sombra.

“La cuestión de los orígenes de la pintura es oscura, y no está en los propósitos de este libro. Aseguran los egipcios que este arte fue inventado hace seis mil años antes de trasladarse a Grecia, es obviamente un argumento inútil. Entre los griegos, algunos dicen que fue descubierta en Sicyon, en Corinto dicen otros, todos de acuerdo en que sus comienzos fueron en una estrecha línea de la sombra de un hombre, y que así fue su principio. Para los segundos casos, usamos un solo color, monocromático se le dijo a este trabajo, después se han descubierto procesos más complicados; hoy en día la pintura monocromática todavía está en uso”¹⁵.

“La primera obra de este tipo (plástica) la hizo en arcilla el alfarero Butades de Sición, en Corinto, sobre una idea de su hija; enamorada de un joven que iba a dejar la ciudad: la muchacha fijó con líneas los contornos del perfil de su amante sobre la pared a la luz de una vela. Su padre aplicó después arcilla sobre el dibujo al que dotó de relieve, e hizo endurecer al fuego esta arcilla con otras piezas de alfarería. [...]”¹⁶

Se lee también en la introducción de un libro de pintura china:

“Hace siglos en China, los primeros escritores, donde sea que estuviesen, dibujaron líneas con sus dedos en la arena. Entonces ellos añadieron una línea, y otra más, hasta que los diseños resultantes de la arena les recordaron objetos que habían visto. El viento sopló y las imágenes desaparecieron.”¹⁷

¹⁴ Gombrich, E.H. La Historia del Arte. Phaidón. 16 ed. En español. Pág.42

¹⁵•Anarkasis. Plinio, libro1. Madrid: Anarkasis arte. http://www.historia-del-arte-erotico.com/Plinio_el_viejo/-libro35.htm Fecha de consulta: 10/12/16.

¹⁶IDEM.

¹⁷Self, Caroline. Self Susan.Chinese Brush Painting, a hands-on introduction to the traditional art. 1ª ed..

2.1 EL DIBUJO EN ORIENTE Y OCCIDENTE.

A través de la historia del dibujo y la pintura en occidente, encontramos dos definiciones distintas, sobre como entendemos estos dos conceptos, sin embargo en oriente, específicamente en China, estas diferencias se conjugan en un mismo arte, en chino mandarín al dibujar o pintar se dice hua huar y se escribe así 画画儿, sin haber una distinción en ambas técnicas que separamos en occidente, éste trabajo de investigación no pretende ahondar entre las diferencias del dibujo y la pintura oriental con la occidental, solo es importante aclarar que a pesar de que la escritura se hacía, (y se hace en la modernidad con fines artísticos y culturales) con pincel, la línea es el elemento creador, en este caso de los dibujos implícitos en los caracteres chinos, es por ello que con frecuencia me referiré al dibujar con pincel para aclarar el uso de la línea con ésta herramienta. En distintos manuales de dibujo, a éste lo podemos entender como la acción que tiene como objeto conjugar la línea y la forma en el espacio, así Vicente Navarro hace una aclaración pertinente: “La línea no es lo que corrientemente entendemos por ella; el trazo, la raya, es línea en su sentido material y gráfico, pero en realidad, línea es ante todo límite de la forma en el espacio. Es por tanto la línea virtual, inexistente en la realidad, pero considerada como elemento del dibujo es real, el elemento real de él”¹⁸.

Otra definición bastante conocida es entender al dibujar como la representación de figuras en una superficie por medio de líneas y sombras, sin embargo en China estas definiciones pareciesen ajenas a su larga tradición de conjugar poesía-pintura-caligrafía, con sus propias reglas y sus propias especificidades.. Su pintura tradicional esta dispuesta por trazos prestados de la caligrafía que a la vez es la síntesis de dibujos primitivos que representaban objetos o ideas, estas representaciones se lograron a partir de la línea que, actúa como contorno y dintorno, entendiendo el dintorno como “...la expresión por medio de sombras de la forma interior...”¹⁹.

Como he intentado explicar el dibujo más que como obra consumada sirvió como herramienta para la comunicación escrita de la civilización más numerosa del mundo. Coincidiendo con la definición de Kurt Hanks: “Dibujar no es solo una pieza del “trabajo artístico” es, constantemente, una ayuda para entender, comunicar, idear y resolver problemas...El dibujo es un ciclo evolutivo que engloba el cerebro, ojos, manos e interpretación de las imágenes visuales”²⁰.

¹⁸ Navarro Vicente. Dibujo, manual practico. Olimpo. 1ª ed. 1978. México. D.F. Pág 24

¹⁹ Navarro Vicente. Dibujo, manual practico. Olimpo. 1ª ed. 1978. México. D.F. Pág 25

²⁰ Hanks, Kurt. Bellistan Larry. El dibujo, la imagen como medio de comunicación. Trad. Isadora Somerville A. Trillas. México, D.F. 1995 pp. 254

2.2 CALIGRAFÍA Y PINTURA EN EL MISMO LIENZO

En éste apartado hablaré de la caligrafía china como un proceso refinado del trazo con pincel, que constantemente comparte con la pintura tradicional china en general, técnicas, soportes, y medios.

En el imaginario colectivo de la gente del oeste la caligrafía y la pintura de paisaje ocupan un papel tan importante como la muralla china y los guerreros de terracota, Los paisajes, la caligrafía y la seda son elemento que los occidentales inmediatamente relacionamos con el arte chino, y parece ser que estos elementos han direccionado la evolución del arte oriental durante muchos miles de años.

Casi cualquier manual de pintura china mencionará la caligrafía como parte importante del arte pictográfico chino, sobre todo para conocer los trazos que se comparten en ambas disciplina, por ejemplo “el punto sustraído o agarrado, que es usado para hacer las agujas de un pino, cono y variaciones del trazo hueso y del gancho vertical para pintar bambú”²¹.

Houghton Brodrick en su libro *La pintura china*, menciona al calígrafo como pintor de cuadros²² recopila en éste texto ciertas semejanzas entre ambas ramas del arte chino del pincel. Menciona el compromiso del artista al no haber “retoque” borrar, enmendadura posible en un rollo pictórico chino. Cada pincelada es irrevocable menciona el autor, y también recopila ciertas reglas llamadas los Seis cánones de la Pintura por Hsieh Ho en donde los caracteres parecen cumplir casi al pie de la letra estas reglas:

- Captar la armonía del espíritu y movimiento de la vida
- Reproducir la estructura lineal “huesos”
- Procurar el parecido. “de acuerdo con el objeto, describir las formas”
- Manejar la tinta y los colores según el tipo de objeto representado
- Planear y disponer en grados y planos
- Copiar de los maestros antiguos, perpetuando así sus trazos.

Las anteriores recomendaciones aparecen como vigentes en los manuales de pintura y caligrafía china actuales.

²¹ Self, Caroline. Self Susan. Chinese brush painting, a hands-on introduction to the traditional art, 1ª Ed. 2007, pág. 64

²² Brodrick, A. Houghton. La pintura china, fondo de Cultura Económica(1ª ed. en inglés 1949) México, 1954(Tr. Español de Zarina Lacy y Ricardo Marínez

2.2.1 MATERIALES Y EQUIPO

En la pintura y caligrafía china los materiales y el equipo se han compartido en su generalidad, y como hermanas que han crecido juntas comparten una historia.

Existe un material básico y otro que también es útil pero se puede prescindir de él, como ocurre con cualquier material artístico, existen diferentes variedades que ofrecen distintas calidades y diseño del material. Los chinos se han esmerado en el diseño de estos, tanto que los mismos objetos se vuelven coleccionables por su valor estético.

El soporte que contendrá la pintura, la caligrafía, o ambas debe ser absorbente para recibir bien la tinta. Uno de los soportes más populares y bellos que se utilizó fue la seda, que fue soporte tanto de caracteres como de pinturas chinas desde el año 400 a.C.²³ Después el revolucionario invento hecho por los chinos que no solo afectó el desarrollo de las artes gráficas desarrolladas dentro de la gran muralla, sino todo el curso de las artes gráficas occidentales, es decir, el papel fue utilizado a partir del 105 a.C. Y como se ha mencionado en el capítulo anterior en la antigüedad, como soporte de los primeros pictogramas se utilizaron huesos y conchas 1500 años a.C., para después dar paso a la madera y a la cerámica, pero estos elementos necesitaron mucho tiempo para madurar y el arte pictórico chino, necesitó de desarrollos tecnológicos y artísticos para ser lo que hoy en día es.

Primero que nada se encuentra la invención del papel como un momento cultural para el desarrollo del arte pictórico chino entendamos éste como pintura y caligrafía.

En china se usaba el papel en el tercer siglo para producir obras de arte con el pincel mucho antes de que los europeos lo utilizaran.

Otro invento muy importante fue el del pincel, no solo para la caligrafía, sino también para la pintura que adquirió su propia especificidad al recrear estos paisajes que evocaban montañas misteriosas que inspiran a la meditación, con tan solo unos trazos de tinta negra.

Asimismo pasó con la tinta y las filosofías ya sea nativas o adoptadas de otras culturas que influyeron enormemente en la relación de los artistas chinos con su obra.

²³ Cherrett, Pauline. Pintura con pincel chino. Traducción: Susana Madroñero.A. Quantum Book. Editorial Libsa. Madrid.2004. (Introduction to Chinese Brush Painting)

2.2.2 LOS CUATRO TESOROS DEL ESCRIBANO

Existen ciertos elementos imprescindibles que debía poseer cualquier pintor-calígrafo, estos son el pincel , el papel , la barra de tinta y el cuenco de tinta, el nombre de **los cuatro tesoros del escribano** no es gratuito, pues estos elementos en la antigua China eran tan valorados que su valor era igual a su peso en oro o jade.

Los tesoros del escribano tenían una función filosófica muy importante que cada artista tenía en cuenta al escribir-pintar caracteres, al pintar un cuadro o dibujar un boceto, pues se buscaba plasmar la esencia de las cosas a través de la percepción de cada persona.

La artista visual Sol Camacho Morfín autora del trabajo de tesis “La pintura china estilo shuimo en mi lenguaje plástico” menciona la siguiente:

“... las relaciones consecutivas que encontramos entre los elementos del calígrafo-pintor representan la relación dialéctica del ying- yang con base en el pensamiento daoista, y que los budistas chan la llaman la doctrina de la lista sucesiva...cada uno de los instrumento que se utilizan en los tesoros del estudio, mantiene una relación cosmogónica entre sí; el pincel, como fuerza sin mantiene una relación yang con la tinta. Como relación sexual pueden hacer a los diez mil seres por medio de trazos caligráficos; sí también crean mundos en donde se vislumbra el Dao en su plenitud: en paisajes, reflejo de la verdadera esencia del Dao...expresar la organización universal depositada en todas las cosas y sucesos de la vida humana; para ello, tratará siempre de captar las esencias de lo representado...”²⁴

²⁴ Camacho, Morfín Sol. La pintura china estilo shuimo en mi lenguaje plástico. Tesis, ENAP, UNAM. 1999.

Pincel

Los pinceles de diferentes formas han existido por miles de años, pero de acuerdo con la leyenda, la invención se le atribuye a Meng Tian, un general bajo el comando del emperador Qin, quien estaba a cargo de los soldados que custodiaban la gran muralla. De acuerdo a la leyenda un día vio un pedazo de lana atorado en un árbol, decidió unirlo a una varita y después de mojarlo en tinta se puso a escribir caracteres. Mientras que la arqueología nos dice que el pincel más antiguo data de hace 6000 años, cuyos restos fueron encontrados en las afueras de Xi'an. Se creía que estos pinceles fueron utilizados para pintar cerámica precediendo a los pinceles para "pintar" el lenguaje escrito.

Los pinceles finos eran tan apreciados que en ocasiones se enterraban en tumbas especiales. El arte de utilizar el pincel fue exportado de China a Japón en el año 618 aproximadamente.

El pincel chino goza de una gran flexibilidad y tiene mucha capacidad para retener líquidos, dos características muy necesarias para trazar los tipos de pinceladas, que según Cherret existen 18 tipos diferentes de líneas y 30 de puntos²⁵. En la escritura de los caracteres chinos encontramos los trazos básicos que abordamos anteriormente, sin embargo hay que tener en cuenta que existen muchos más trazos que generalmente son la mezcla de los trazos básicos, hechos con una sola pincelada o pocas para generar cierta forma precisa.

El pincel ha otorgado la estética característica de la escritura china que a los extranjeros tanto fascina, el pincel y su capacidad de flexibilidad otorga al carácter variedades de anchura y perfilación de éste. Al igual en la pintura se ha podido clasificar las pinceladas al punto en el que ciertos temas como el bambú o las flores tienen un manual detallado sobre como realizarlas, con que tipo de pincelada, que forma, que presión y que dirección.

²⁵ Cherrett, Pauline. Pintura con pincel chino. Traducción: Susana Madroñero.A. Quatum Book. Editorial Libsa. Madrid.2004. (Introduction to Chines Brush Painting)

Los pinceles y las brochas vienen en multitud de variedades y tamaños, las cerdas pueden ser duras o blandas.

En la antigüedad se podían encontrar pinceles hechos de cabello humano, plumas, y pelos de una gran variedad de animales, hoy en día la lista es mucho menos exótica y podemos encontrar en su generalidad dos tipos de pinceles unos color marrón y otros blancos, los primeros están hechos de pelo de distintos animales y los segundos son de cabras. Los pinceles blancos son menos elásticos y más dóciles. Las cerdas duras no retienen mucha tinta y son preferentemente utilizadas para la escritura de pequeños caracteres donde un mayor detalle es requerido. A veces se puede encontrar una combinación de cerdas finas y gruesas. Por ejemplo blancos por fuera y marrones por el centro, con este tipo de pincel se consigue suavidad ya la vez retención del líquido a la vez que se puede conseguir una punta afilada gracias al mechón marrón interior. Los pinceles hechos a partir de una combinación de pelo son mucho más costosos y difíciles de conseguir, generalmente los pintores y calígrafos más experimentados son los que recurren y buscan la combinación para sacarles el mayor partido a cada característica del pelo.

Ante tal variedad de tipos de pelo utilizados, los chinos llaman a sus pinceles como cabra, lobo y púrpura²⁶; el de lobo es realmente pelo de comadreja, y el llamado púrpura es pelo de conejo. El pelo de la cabra es pelo suave, absorbente y flexible, El pelo purpura es pelo mucho más duro.

Los manuales de la brocha son hechos de una variedad de materiales, incluyendo el bambú y otras maderas, en la antigüedad se podían encontrar mangos hechos con materiales tan exquisitos como de jade, porcelana, cristal marfil, conchas, perlas, oro plata y si era emperador podías usar pinceles con incrustaciones de gemas preciosas.

Pelo	Elasticidad, color	Posibles usos
Conejo	Muy rígido, marrón	Figuras y paisajes
Lobo	Fine y flexible, marrón	Ciruelos
Comadreja	Poco rígido, marrón	Orquídea
Caballo	Elástico, marrón	Nudosas ramas de bambú
Carnero o cabra	Blandos, blancos	Hojas o pétalos

Fig. 17
Tipos de pinceles.

²⁶Self, Caroline. Self Susan. Chinese brush painting, a hands-on introduction to the traditional art, 1ª Ed. 2007, pág. 64

El papel

Los chinos ya usaban el papel desde el año 105 d.C. inclusive hasta posiblemente al año 95 a.C. El papel era sumamente preciado, en la Ciudad Prohibida el emperador tenía edificios especiales para guardarlo.

El papel es el soporte de la obra de arte. En sus orígenes era tan delgado que solo se podía utilizar por un solo lado, para los chinos fue uno de sus secretos mejor guardados durante mucho tiempo. Asimismo se podía usar la seda como soporte de la obra de arte, que se endurecía almidonándola con alumbre, hasta que fuera apropiada para poder pintar en ella. En Oriente existe una gran variedad de papeles, que pueden venir en distintos formatos, ya sea el clásico rollo, en lámina o en cuadernillos.

Los artistas del pincel chino pueden usar dos tipos de papel según sus calidades, unos para hacer estudios y otro de mayor calidad y costo para la obra en sí. Aunque depende también del motivo a pintar existen papeles adecuados para cada cosa, habrá un papel que debido a su absorbencia pueda ser el adecuado para representar en él, el pelaje de un animal, y habrá otro que sea más adecuado para representar un paisaje lluvioso.

Es importante que el caligrafo-pintor iniciado experimente con las distintas calidades del papel, no necesariamente debe lanzarse a conseguir papel de bambú o morera que suelen ser muy caros y que se necesitan conocer sus especificidades técnicas.

Barras de tinta

Las barras de tinta están hechas con un aceite de pino y resina, esta mezcla es comprimida en una barra y adicionada con algunas sustancias que añaden un agradable olor dulce.

En la antigüedad estaban hechas con jade triturado o perlas, eran especiales las consideradas hechas por artesanos famosos, estaban decoradas con algún verso y llegaban a valer más que su peso en oro.

Las hay en colores diferentes como negro azulado, negro parduzco y negro puro, el color depende de la parte del pino que se haya utilizado.

Se usa frotando la barra de manera vertical sobre el cuenco para tinta, y se le añade agua dependiendo del tono que se desee. Existen 5 descripciones básicas de la tinta; tinta quemada, tinta espesa, tinta clara seca, tinta clara y tinta húmeda.

Cuenco de tinta

El cuenco para la tinta ha sido uno de los símbolos más estéticos del escribano, estaban hechos de roca, proveniente de la provincia de Guangdong, específicamente de la parte este de la ciudad llamada Zhaoqing. La piedra ha sido extraída de aquí por 1500 años específicamente para ser usada como piedra de entintar. A la piedra se le hacía un cuenco y en ese cuenco el artista tallaba la tinta en el fondo del cuenco por mucho tiempo de acuerdo al tono deseado, durante poco tiempo obtenía un gris muy claro y durante mucho tiempo podía obtener un negro profundo.

El cuenco de tinta era bellamente decorado y era un medio para expresar el sentido estético de cada dinastía. Es un elemento artístico en sí mismo.

Los antiguos calígrafos y pintores meditaban mientras deshacían la barra de tinta y le agregaban agua.

La superficie donde se trituraba la tinta debe ser suave al tacto e impermeable.

2.2.3 Prescindibles

Recipiente para el agua

En la actualidad cualquier vasito es útil para tener agua limpia a la mano y rebajar la tinta o enjuagar nuestros pinceles, en la antigüedad los chinos artistas del pincel se refinaban mucho utilizando vasijas de cerámica, o de algún otro material siempre con la decoración por delante.

La paleta

Los chinos utilizan cuencos llamados platillos de crisantemo o unas vasijas con la forma del ying y el yang, los occidentales puedes usa la paleta tradicional siempre y cuando no manejen aguadas.

Soportes para el pincel

Los soportes para el pincel se utilizan mientras se desarrolla la caligrafía o la pintura, para poder dejar el pincel en ellos, y que no ande rodando de aquí para allá evitando manchar el mobiliario o el papel.

Perchas y cubiletes

Éste es un excelente colgador de pinceles para colgarlos mientras se secan o a la espera de ser usados, por ello los pinceles chinos siempre traen un listoncito en en mango del pincel.

Pesas para el papel

es muy común que cuando se compra el papel y viene enrollado nos de ciertos problemas para estirarlo, los chinos utilizan unas piedras, plomos o diversos objetos pesados con decoraciones incrustadas.

Alfombrilla de fieltro

Una alfombrilla de fieltro es idónea para poner encima el papel antes de pintar, pues dispone la superficie de manera suave y puede absorber cualquier exceso de tinta que se transmine por detrás del papel.

Sellos

El sello es a los chinos como la firma a los occidentales. Se sellaban los cuadros al final con tinta roja, la insignia de los sellos generalmente se encuentra en escritura del pequeño sello. De allí su nombre de esta escritura curveada.

CAPÍTULO 3

El dibujo; Precursor de la escritura china

Hace siglos en China, las personas comenzaron a dibujar objetos, fenómenos, animales, plantas y a otras personas que se encontraban a su alrededor. A través de los milenios estos dibujos se convirtieron en su forma de comunicación y de expresión artística.

3.1 EL PICTOGRAMA

En Occidente existen distintas definiciones de pictograma, como que son una representación simplificada que no altera las proporciones, donde predominan las posiciones de perfil, lo acromático y la carencia de detalles que resultarían imperceptibles a distancia. En este sentido la simplificación propia de los pictogramas se convierte en necesaria para ofrecer solo lo principal, como un símbolo que representa un concepto, objeto, actividad, emplazamiento, o evento mediante una ilustración. Mientras que a la pictografía se le identifica como una forma de escritura donde las ideas son transmitidas a través de dibujos tratados de forma sintética, como sucede con la escritura cuneiforme y los jeroglíficos. En el libro *Pictos*, encontré ésta frase que busca la definición de la realización de un pictograma:

“Reducir significa encontrar la expresión más simple de un objeto, su esencia natural.”

Una afirmación que me parece tener en mente cuando a través de este capítulo, pues los caracteres chinos que analizaremos son un ejemplo de tal concepto.

“Los íconos informáticos, los símbolos de los eventos deportivos internacionales y los signos pictográficos/ideográficos de la escritura china pueden todos ellos contribuir a una Babel visual semejante a la proverbial torre lingüística que dividió a los pueblos de la tierra.”

Y la anterior afirmación parece tan cierta cuando nos hayamos ante tantos lenguajes visuales que no siempre logramos decodificar, siendo ese el caso de nuestro objeto de estudio que hasta el momento resultan una colección de dibujos desorganizados, pero en realidad el lenguaje escrito que en su esencia es pictórico se rige por patrones regulares y reglas. Entendiendo estos patrones de formas, podremos manejar los caracteres chinos básicos, conociendo su significado con solo observar su forma.

Los siguientes subcapítulos abordaran al ser humano en su contexto, de esta manera conoceremos los caracteres de la naturaleza que nos rodea, y el cuerpo humano así como los sentidos que nos permiten sentir el mundo.

DEL PICTOGRAMA AL IDEOGRAMA

A lo largo de la investigación diversos autores hablan de la importancia de la lengua para conocer y conceptualizar el mundo, puedo afirmar que la lengua condiciona la forma en que una cultura aprehende el mundo.

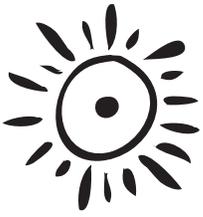
En un inicio los caracteres chinos eran pictogramas, con el tiempo se estilizaron hasta convertirse en signos lineales abstractos, algunos cambiaron de significado y otros representaron ideas abstractas, como la felicidad y el amor, convirtiéndose en ideogramas. Alrededor del 80 al 90% de los ideogramas chinos son de carácter compuesto. Éste tiene un elemento pictográfico, que organiza las palabras por su uso en relación a la familia que pertenece y un símbolo fonético, que hace alusión al sonido con el cual se pronuncia. cada ideograma posee una riqueza de contenido en asociación con la filosofía.

Un ideograma representa la forma en que el objeto o idea es representada de acuerdo a como fue percibida. es decir la escritura ideográfica conserva en su representación visual, el aspecto y la esencia del objeto, relacionando varios significados entre sí hasta crear conceptos. comunicando simultáneamente multiplicidad de significados Ernest Fenollosa en su ensayo *El carácter de la escritura china como medio poético*²⁷ aborda la polisemia del carácter. como ambigüedad, según él uno de los elementos de la poesía china:

“Ambigüedad por su parte, no quiere decir que una determinada expresión, o una frase concreta, dejen la duda en el lector acerca de su correcta interpretación de lo que el escritor quería decir. Tampoco quiere decir que el lector tenga que elegir una de las posibles interpretaciones...Se trata pues de una incertidumbre flotante que nace de la impersonalidad y de la intemporalidad del verbo, de la desaparición del pronombre. Una ambigüedad que es reflejo de una actitud general con respecto al universo”²⁷

Otros filólogos o estudiosos del carácter chino llaman al pictograma e ideograma chino como una falsa ilusión, representando la antítesis de este trabajo. Así pues las siguientes páginas se avocan al estudio de los principales caracteres de origen pictográfico y de vez en cuando se mencionan como ejemplo algunos ideogramas, que a su vez estructuran caracteres más complejos.

²⁷ Ernest Fenollosa, Ezra Pound. *El carácter de la escritura china como medio poético*, Madrid, pág. 18

Si a la forma circular solo le añadimos los rayos del sol, se vuelve más claro para el imaginario colectivo de la gente de occidente.

3.1.1 NATURALEZA

La naturaleza nos brinda sus geografías y sus respectivos recursos, los seres humanos desde el inicio de nuestra civilización nos hemos sentido atraídos por los fenómenos naturales que permiten la vida humana como la conocemos. Por eso me pareció de gran importancia empezar a hablar de las cosas que vemos todos los días como el sol y la luna, así como abordar los pictogramas como bellas ilustraciones de nuestro entorno y en éste caso involucrarnos en el mundo chino.

A partir de este capítulo y en los siguientes encontraremos en el extremo de la página el caracter al que nos referimos y su correspondiente evolución desde la época de los huesos oráculos hasta la escritura regular.

Empezaremos por el dibujo del Sol. El pictograma del sol en su forma primigenia era un círculo con un punto, sin embargo recordemos que después de la época del pequeño sello, todos los caracteres perdieron sus formas redondeadas, y éste caracter no es la excepción, hoy en día es representado como un cuadrado y una línea en el centro que representa la parte más brillante de éste.

El sistema de aprendizaje Chineasy se basa en relacionar el caracter actual con una ilustración alusiva a su significado actual. Este trabajo muestra la aplicación del diseño, y la pictografía como un método de aprendizaje. Los diseñadores se toman la libertad de ilustrar el caracter como mejor convenga en muchos casos no necesariamente se va a apegar al origen pictográfico original. En este caso el caracter sirve como el marco de una ventana y el color le da el contexto Fig. 18. Aunque en la línea evolutiva no aparece descripción a la ventana en el libro Analysis of Chinese Characters de Wilder se hace referencia a una ventana en la época del pequeño sello, mostrándonos como ejemplo la palabra brillante 明 **míng**, dónde rì es una ventana a través de la cual brilla la luna, FIG 19.²⁷

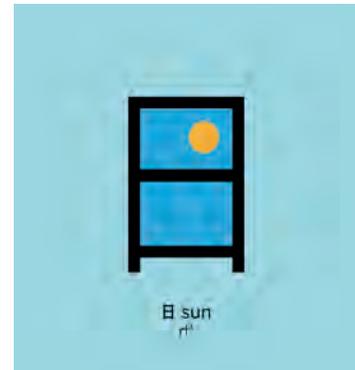

Fig. 18
Caracter de rì del material didáctico Chineasy.

Fig. 19
Caracter de míng según Wilder

Hueso oráculo

Escritura de Bronce

Pequeño sello

Escritura clerical

Escritura regular

²⁷Wilder, G.D. & Ingram J.H. Analysis of chinese characters. Diver Publications, INC New York. 1974

Las palabras que contengan la palabra china ri 日 generalmente tendrán que ver con significantes como brillo, estaciones y día. En la FIG 19 observamos el trabajo de ilustración de la diseñadora Sukming Lo, el material gráfico que este trabajo recopila, es obtenido del libro Picture Chinese de la autora antes mencionada, la ilustración tendrá el caracter primigenio en el extremo inferior izquierdo de la ilustración.

Ambos trabajos , tanto Chineasy como Picture Chinese, presentan el objetivo de facilitar la enseñanza de chino mandarín, pero ambos con estilos totalmente diferentes, en Chineasy se respeta la calidad pictográfica de la ilustración, tendrá formas básicas y colores planos, mientras que en Art as Language encontramos ilustraciones que representan acciones de la vida cotidiana. En este trabajo de investigación podremos observar ambos materiales gráficos en conjunto con las imágenes de la evolución de los caracteres desarrollados por la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing.

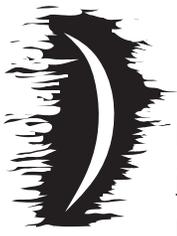
Para terminar de observar al astro rey, veremos la ilustración desarrollada por Tan Huay Peng en el libro What´s in Chinese Character, FIG 20, en la cual se desenvuelve una escena de la vida cotidiana de la Antigua China, y en el cual caracter de Sol es representado como un gran ojo, me parece muy importante observar el primer caracter en la línea de evolución que muestras cuatro rayos solares, que segun la autora iluminaban las cuatros esquinas del mundo, mostrándonos nuevamente como la Cosmovisión China estará presente en cada uno de los caracteres.

Fig. 19
Caracter de ri del libro PictureChinese; Art as Language de Sukming Lo.

Fig. 20
Caracter de ri del libro Picture Chinese; Art as Language de Sukming Lo.

Existe una leyenda antigua china que habla de como una hermosa joven llamada Chang'e que flota hacia la luna²⁸ al tomarse una pildora para la inmortalidad, cuando solo le correspondia la mitad, actualmente asi se le llama al Programa de Exploración Lunar Chino

Hueso oráculo

A través de los años, la humanidad ha sentido fascinación por la luna, observamos sus distintas formas segun su ciclo, los chinos observaron estos ciclos y desarrollaron su propio calendario. Sabemos que la luna marca los ciclos de la vida en meses, y coordina actividades humanas como la agricultura. Quizá los chinos se vieron tentados a usar la forma circular de la luna llena, pero el caracter de sol usa ésta forma y quizá hubiera causado confuciones. Es por ello que si observamos el caracter usado en la época de los huesos oráculos podemos ver la forma de la luna en cuarto creciente.FIG 21

Escritura de Bronce

Pequeño sello

Escritura clerical

Escritura regular

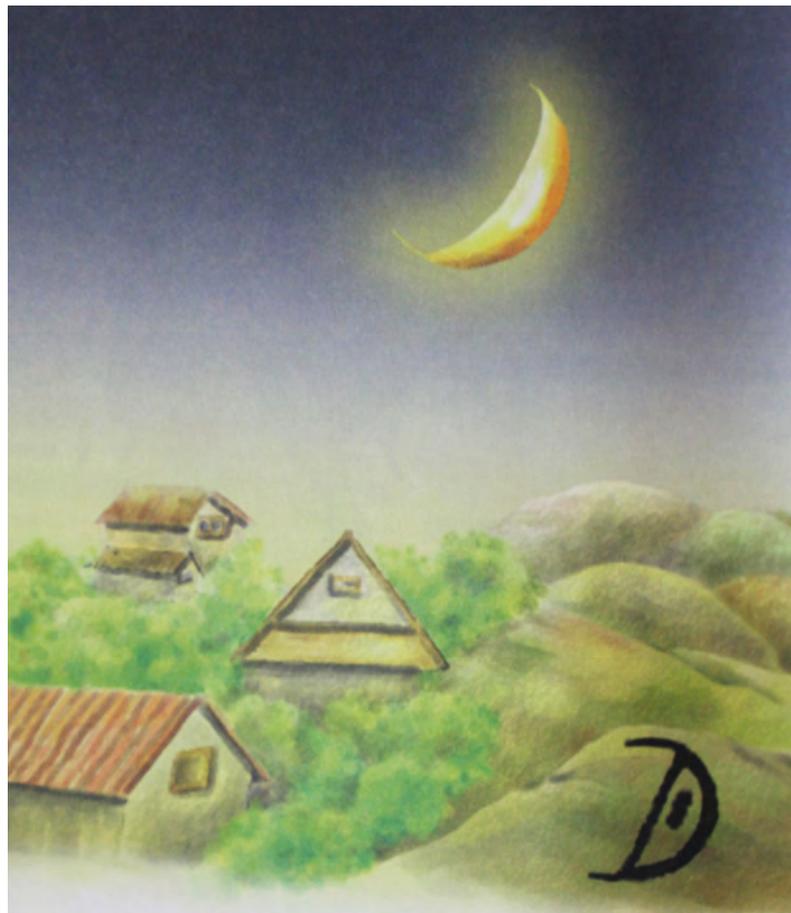

Fig. 21
Caracter de yuè de Picture Chinese

²⁸ Wikipedia. Chang'e. Url: <https://es.wikipedia.org/wiki/Chang%27e>. Fecha de consulta: 20 de mayo

En la escritura que se desarrollo sobre objetos de bronce, observamos que surgió una línea vertical, parecida a la línea dentro de 日, que podría indicarnos la radiación reflejada por la luna.

El siguiente caracter es la luna pero girada hacia abajo, dando a entender que los rayos de la luna eran dirigidos a la tierra y a sus habitantes. Si observamos la fig. 22, vemos que la ilustración se refiere justo a esos rayos que son representados por las dos líneas verticales del caracter.

El caracter actual pierde sus formas redondeadas pero conserva las líneas que denotan la luz reflejada.

Fig. 22 Caracter de yué de What's in Chinese Character

En la Fig. 23 vemos la ilustracion desarrollada por el equipo de Chineasy. Al igual que en la ilustracion del Sol, éste caracter es la ventana que enmarca el cielo sobre el cual se eleva la luna en cuarto creciente.

Fig. 23 Caracter de yué del material didáctico Chineasy.

Desde la cima, la humanidad es capaz de ver fácilmente el valle. El proverbio chino dice " Si no escalas la alta montaña, no podrás ver la planicie"

Hueso oráculo

Escritura de Bronce

Pequeño sello

Escritura clerical

Escritura regular

La montaña se eleva con otros dos picos a su lado. Un paisaje muy conocido, tanto que son de los primeros dibujos de un niño. Ésta ilustración es la base que provee de estructura a éste caracter.

En la época de los huesos oráculos la línea funge como una línea contorno, en la que limita el espacio de la montaña con el espacio del cielo.

Conforme el caracter va evolucionando sus cualidades gráficas se tornan a veces hacia la mancha, hacia la línea que funge como dintorno y regresa nuevamente a la línea de contorno en la época de la escritura de bronce, pero a la vez funge como línea de dintorno, pues los ds picos aledaños representan las montañas aledañas.

En la escritura el pequeño sello vemos como la forma se alarga un característico de ésta época, como si se ciñera a una forma ovoide.

Fig. 24 Caracter de Shan e ilustración de Sukming Lo

Los ilustraciones basadas en los caracteres de los tres materiales que venimos analizando en este caso, están basadas en distintos momentos del desarrollo del caracter, en la FIG 24 se basa en la forma primigenia de la epoca de los huesos oráculos, en donde la forma del caracter define la forma de los riscos que aparecen en la ilustración.

La ilustración que le corresponde al caracter shan 山 en el libro What´s in Chinese Character, retomo el caracter perteneciente a la escritura clerical, pero sin dejar fuera el contornoneado caracter de la época Hueso Oráculo, pue podemos ver a la lejanía los tres picos de la orografía. De ésta imagen me parece que la técnica empleada con algún rotulador o bolígrafo intenta imitar los distintos grosores que el pincel nos da de una manera muy característica.

Fig. 25 Ilustración de Shan, del libro What´s in Chinese Character

Para finalizar el análisis de éste caracter pasamos a la ilustración de Shao Lan del material didáctico Chineasy, desde luego este caracter es el caracter moderno y la ilustración pictográfica también tiene un aire mucho más sintético, donde nuevamente a través del color sobrepone una imagen alusiva al caracter, brindándonos de una manera simple pero muy alusiva el un paisaje montañoso.

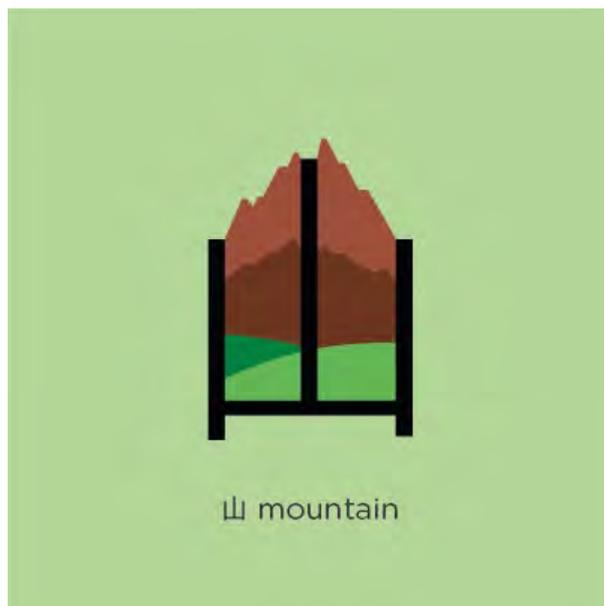

Fig. 26 Caracter de Shan del material didáctico Chineasy.

El agua puede soportar un barco,
y el agua puede volcarlo

La vida humana girará en torno del agua, nuestro cuerpo está compuesto de agua, y es imprescindible para la vida humana, el carácter actual de agua, se asemeja a una corriente chisporroteante, el trazo medio semeja dicha corriente del liquido y los dos trazos casi simétricos asemejan a gotas de agua saltando por aquí y por allá.

Hueso
oráculo

Pero en la antigua China no significa agua éste bello carácter, significaba río, o afluente, lo cual si observamos a la izquierda, en el desarrollo de los caracteres podemos observar desde los caracteres de la época del hueso oráculo hasta los caracteres del pequeño sello, conservan en su trazo la idea clara de un afluente de agua en movimiento

Escritura de
Bronce

En la FIG 25 podemos observar la ilustración basada en el carácter del pequeño sello, y podemos ver como las formas del carácter se dibujan una y otra vez en el afluente de agua de la ilustración, este recurso en Occidente suele ser muy curioso, como cuando se genera un rostro a partir de textos y se generan las sombras por medio de letras más densas, cuando en China este recurso se utiliza para enseñar a leer, dadas las características de su idioma.

Pequeño
sello

Escritura
clerical

Escritura
regular

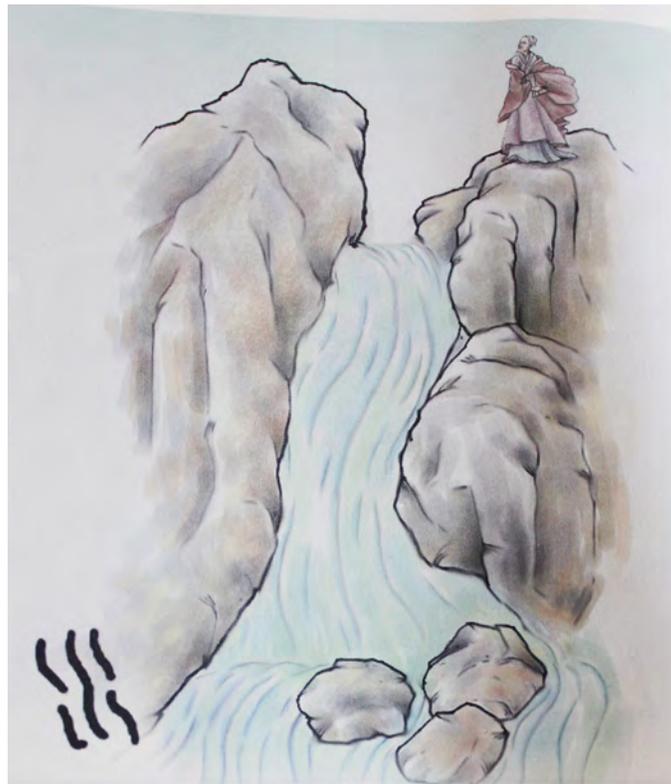

Fig. 27 Ilustración del carácter agua, del libro Art as Language .

Cuando este carácter se encuentra a la izquierda o derecha de otro carácter afectándolo como un componente es escrito con tres puntos, recordemos que la simplificación de los caracteres ha permitido hacerlos más democráticos y también que los caracteres más comunes suelen tener una o mas formas cuando se combinan con otros caracteres para crear IDEOGRAMAS, con frecuencia estas palabras tienen significados relacionados con el agua.

En la ilustración realizada por la artista Tan Huay Peng, (FIG 28) observamos el carácter de la escritura de bronce situado en la afluente de un río, y sobre la corriente posterior diferentes caracteres chinos que contienen el radical del agua como un componente a la izquierda de éste.

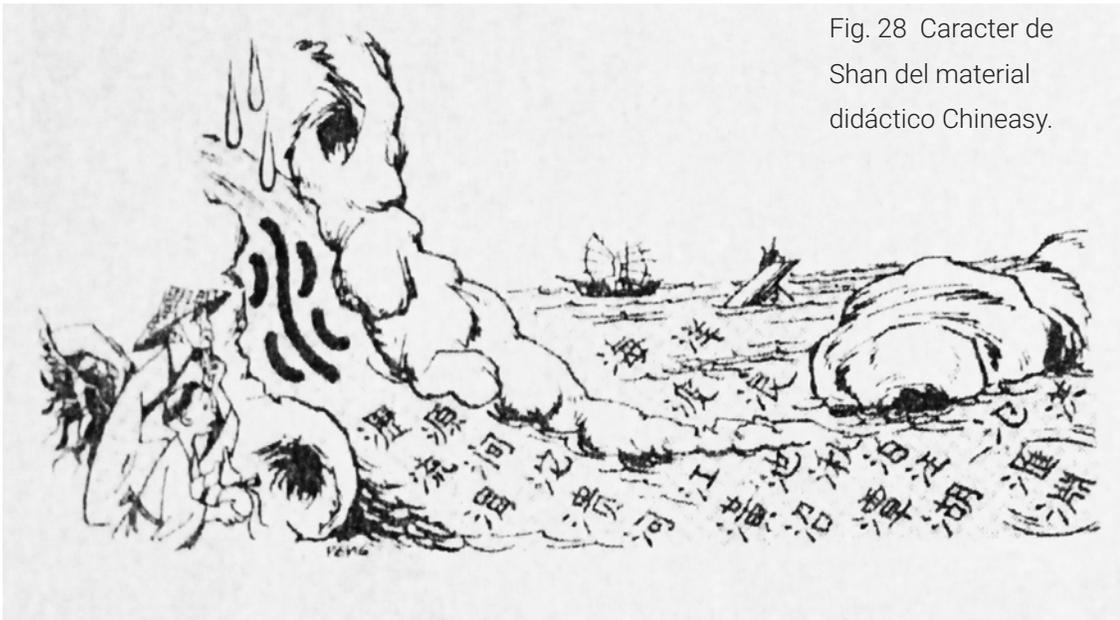

Fig. 28 Caracter de Shan del material didáctico Chineasy.

A la derecha encontramos el carácter diseñado por Shao Lan; vemos nuevamente que la ilustración es independiente a el origen pictográfico, sin embargo la ilustración tiene todos los rasgos de una pictografía, mostrándonos a partir del uso del color los rasgos identificatorias de la forma, en este caso una gota de agua.

Fig. 29 Caracter de Shan del material didáctico Chineasy.

Cuando la humedad y los vapores calientes se elevan y alcanzan las regiones más frías, se condensan y forman nubes. Las nubes cargadas de agua conforman el caracter que podemos ver hasta la escritura de los huesos oráculos y en la escritura de bronce; después observamos la unión de ambos signos en las formas del caracter del pequeño sello y del caracter de la escritura clerical.

Hueso oráculo

Cuando la simplificación se hizo presente se decidió dejar fuera el caracter de lluvia y se volvió al origen primigenio de nube.

En la ilustración de Tan Huay Peng FIG. 30 ilustra un paisaje natural con personas señalando hacia los caracteres sin hacer referencia a su forma. Y encontramos al principio de la línea evolutiva de los caracteres este símbolo gráfico:

Escritura de Bronce

del cual no se hace referencia en el libro *The Wisdom of the Chinese Characters*, a partir del cual se basan los caracteres de la izquierda, ese símbolo me parece muy peculiar pues no entra entre los tipos de línea recta que los chinos usualmente ocuparon, en los caracteres que representan una nube podemos ver de manera más clara como los caracteres han tendido a simplificarse y complejizarse una y otra vez, actualmente en China Continental se usa el caracter yún 云, pero en Taiwán, Hon Kong y Macao se usan los caracteres antiguos que no pasaron por las simplificaciones del siglo XX, así ellos utilizan el caracter de la escritura regular, que esta mucho mejor ilustrado en la FIG 30.

Pequeño sello

Escritura clerical

Escritura regular

Fig. 30 Caracter de Yún de Tan Huay Peng.

En este caso se decidió regresar a una de las formas iniciales del caracter yún, que significa nube, antes de que los caracteres fueran grabados en caparazones de tortuga o en cualquier otro medio óseo los caracteres eran trazados con pincel, por lo cual la forma del caracter corresponde a las calidades de línea que el pincel otorga.

En la FIG 31 la ilustración nuevamente esta basada en el simbolo gráfico que vimos muy parecido a una espiral, aquí la autora de la obra si hizo una ilustración utiliza la forma de dicho caracter antiguo para darle forma a las nubes abajo representadas.

La sociedad china y sus manifestaciones culturales han estado influenciadas por tres corrientes de pensamiento religioso y filosófico; el Confucionismo, el Daoísmo y el Budismo. En cada una de ellas constantemente se habla de la relación armónica del hombre con la naturaleza, y estas corrientes de pensamiento también influyeron en las manifestaciones gráficas chinas, incluyendo la caligrafía y la pintura, proceso que sigue hasta nuestros días, en el caso de las ilustraciones de Sukming Lo, generalmente se ilustra la naturaleza de manera imponente transportandonos a escenarios de la Antigua China.

Fig. 31 Caracter de Yún e ilustración de Sukming Lo.

El proverbio chino dice: El granjero espera la lluvia, el viajero espera un cielo despejado.

Hueso oráculo

Éste caracter es claramente pictográfico, durante su desarrollo se le fueron añadiendo líneas, pero en general conservo su estructura.

En el caracter de la izquierda observamos dos partes una superior y otra inferior, la primera representa una nube chorreante y la segunda parte representa las gotas de lluvia cayendo.

Es interesante observar que la orientación de las gotas de agua fue cambiando según los requerimientos técnicos de cada época, pasando de verticales, de derecha a izquierda, horizontales y actualmente de izquierda a derecha, dándonos distintas representaciones de algunos de los tipos de lluvia.

Escritura de Bronce

Ya en la época del pequeño sello se le añadió una línea horizontal hasta arriba,, este trazo representa el cielo, y el medio cuadro representa una nube, y obviamente las líneas pequeñas representan las gotas de lluvia.

Pequeño sello

En las ilustraciones que veremos todas se basaron en el caracter del pequeño sello con sus variaciones, y desde luego el material grafico de Chineasy solo desarrolla ilustraciones basadas en el caracter que actualmente se usa. FIG 32

Escritura clerical

Escritura regular

Fig. 32 Caracter de Yü e ilustración del sistema de aprendizaje Chineasy.

En la ilustración de Lo, podemos apreciar una adorable escena de alguien dirigiéndose a casa

en medio de la lluvia, la inclinación de las gotas dibujadas nos remite a los pequeños trazos interiores del carácter, y vemos las nubes que difícilmente nos imaginamos en el carácter. FIG 32

Hasta el momento en todas las ilustraciones podemos ver una conjunción del carácter como signo gráfico y del dibujo, mezclados para poder entender mejor el carácter chino, pero este tipo de trabajos no siempre ha tenido un valor didáctico.

La escritura china y la pintura siempre han estado juntas, tanto en el lienzo como en la categoría de arte, como en el capítulo anterior lo mencionamos, los chinos han utilizado los caracteres no solo en su sentido comunicativo y para preservar el conocimiento, si no en su sentido artístico y filosófico.

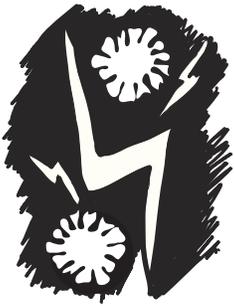
La escritura china permitió que la expresión de la individualidad fuera una tendencia, en los estilos que mencione en el primer capítulo podemos observar la evolución de los estilos; como mejor ejemplo el estilo Caoshu o de hierba que llevo la expresividad a un nivel mucho más alto dejando de lado el contenido comunicativo. En el caso de las ilustraciones que hasta el momento me he referido han desarrollado su propio estilo con distintos motivos de comunicación. En la FIG 34 el carácter es insertado en la ilustración caricaturesca de la vida cotidiana en la Antigua China, otorgándonos el significado del carácter por contexto, sin hacer una referencia a sus formas, como en el caso de los ejemplos anteriores.

Fig. 33 Carácter de Yü e ilustración del libro Picture Chines; Art as Language.

Fig. 34 Carácter de Yü e ilustración del libro What's in Chinese Character.

Ahora vamos a observar el caracter de Léi, que significa trueno y rayos, pues en inglés significa thunder, pero en español no hay un término que agrupe ambos fenómenos de luz y sonido.

La línea curva del centro del caracter que corresponde a la época del hueso-oráculo de léi 雷 representa la luz que se dibuja desde el cielo hasta la tierra donde cae el rayo, , mientras que los círculos de cada lado respectivamente representan el sonido atronador de este fenómeno. Este caracter esta agrupado en la categoría de pictogramas, pero tiene sus peculiaridades; vemos que los chinos no solo representaban lo que veían si no lo que sus otros sentidos captaban del mundo, en este caso los círculos representan el ¡Bang! de los truenos.

Hueso oráculo

Escritura de Bronce

Ahora si observamos la línea evolutiva del lado izquierdo, podemos notar que en la parte superior a partir de la escritura de bronce se le añadió una grafía que ya aborde, que es el caracter de lluvia. Así que el idioma se empezó a complejizar, creando asociaciones de conceptos según la realidad que vivimos tanto por nuestro medio natural como por nuestro medio social, lo último lo observaremos en el siguiente apartado referente al cuerpo humano ilustrado pictográficamente en los caracteres chinos.

Pequeño sello

Volviéndo al análisis del caracter de la escritura de bronce, vemos una transformación en los círculos añadiéndole dos líneas perpendiculares. De acuerdo con la explicación del libro What´s in chinese Picture esos círculos no representan más el sonido, sino el campo, en los inicios de ésta investigación explique un poco el caracter de campo, dian 田 que representa un campo segmentado en parcelas.

Escritura clerical

Para hacer un resumen, en el caracter de la escritura de bronde vemos el caracter de lluvia en la parte superior, en la parte inferior en el centro esta el trazo curvo que denota la luz del rayo y a los lados 4 campos seccionados representando las parcelas; Un dibujo sintético de paisaje .

Escritura regular

La ilustración de Tan Huay Peng no hace ninguna referencia a la forma del caracter de 雷, es más bien una caricatura el humor de un hombre que escupe rayos haciendo una referencia a los feudos agrícolas de la antigua China. FIG 35

Fig. 35 Ilustración de Lei del libro What's in Chinese Character.

Mientras que la ilustración de Sukming Lo como anteriormente hemos visto esta basada en la forma del caracter de la época de los huesos oráculos, mostrándonos un escenario donde nuevamente la naturaleza tiene supremacía sobre el hombre. FIG 35.

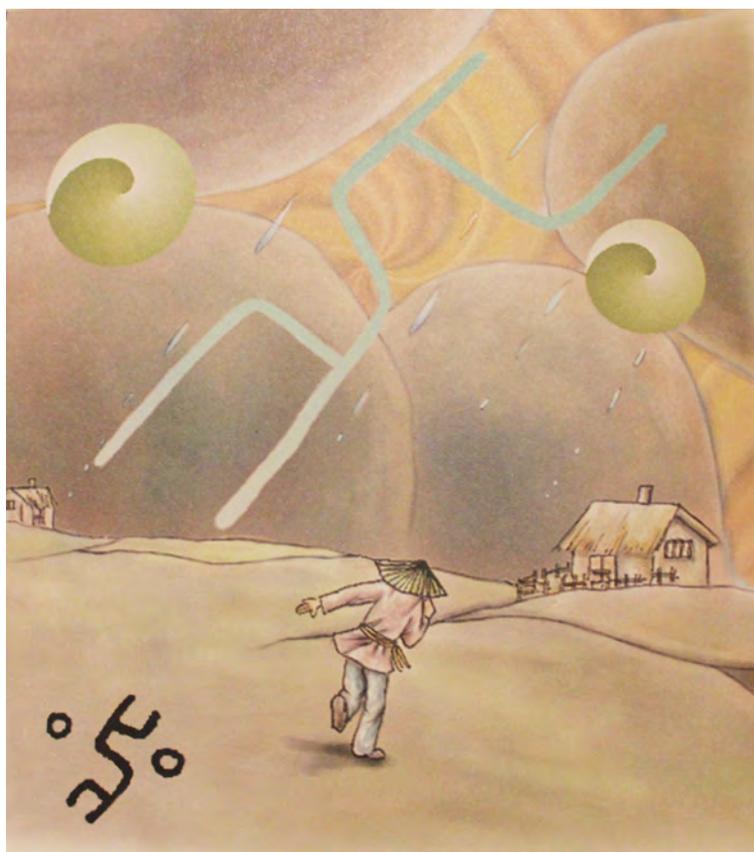

Fig. 36 Caracter e Ilustración de Lei del libro Picture Chines; Art as language.

Hueso
oráculo

Escritura de
Bronce

Pequeño
sello

Escritura
clerical

Escritura
regular

El caracter de quán quiere decir, primavera o fuente en el podemos observar por el primer trazo del caracter más antiguo que es un trazo delimitador de la forma de la montaña del risco, mientras que el trazo interior es la fuente a partir de la cual fluye el agua. Como ya lo mencione las cosmogonía china funda sus bases en corrientes de pensamiento como el Daoísmo, el agua siempre ha sido considerada como un ser que fluye y se mantiene en movimiento, una analogía perfecta para el chí, de ésta manera los chinos se esforzaron por hacer fluir sus trazos cuando se trata de representar este tema.

Notamos que en la escritura de bronce se pierde esa línea delimitatoria de la roca pero aparece líneas cortas y consecutivas que asemejan la corriente del agua.

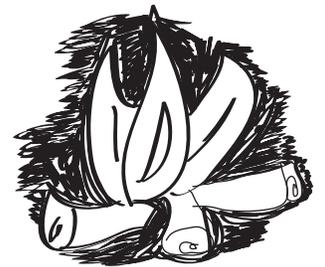
Durante la época del pequeño sello se volvió a las formas primigenias del caracter, dando resultado en la escritura clerical una mezcla de los anteriores caracteres, expresando en el nuevo caracter la existencia de la roca, de la fuente donde nace el agua, de la corriente principal y las corrientes aledañas que surgen por el movimiento del agua.

Mientras que el caracter actual conserva los trazos de agua implementados en la fuente de ésta. En la FIG 37 podemos observar los trazos del caracter circunscritos en la ilustración.

Fig. 37 Caracter e Ilustración de Quán del libro Picture Chinese; Art as language.

El caracter de fuego hūo ha cambiado muy poco a través de su historia, es el pictograma de las llamas del fuego , las dos líneas que están a cada lado de la llama representan el chisporroteo y movimiento de ésta.

En las siguientes ilustraciones podemos observar que cada ilustración esta basada en el mismo caracter, pues este no presenta grandes variaciones, es uno de los caracteres más sencillos y que generalmente se enseña en los inicios de un curso de Chino mandarín, lo podemos hallar en términos que tengan que ver con enojo, o con máquinas como tren 火车 huochē .

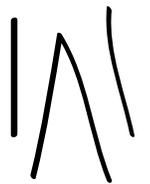
Hueso oráculo

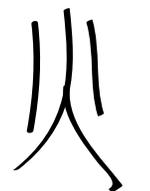
Fig. 38 Caracter e Ilustración de Hūo del libro Picture Chinese; Art as language.

Fig. 39 Caracter e Ilustración de Hūo de Chineasy.

Escritura de Bronce

Pequeño sello

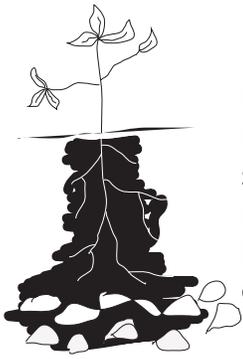
Fig. 40 Caracter e Ilustración de Hūo del libro What's in chinese character.

Escritura clerical

Escritura regular

El ser humano es dependiente del suelo para su subsistencia, para los antiguos chinos se representaba por una línea y otra que representaba lo que crecía de él, en los cambios del pequeño sello podemos observar dos líneas; la corta superior representa el suelo la larga inferior representa el subsuelo, mientras que la línea perpendicular representa a las plantas.

Hueso oráculo

Escritura de Bronce

Pequeño sello

Escritura clerical

Escritura regular

En la FIG 41 observamos el caracter actual muy bien representado a través del color. En comparación con la ilustración de la FIG 42 la ilustradora se esforzó por ejemplificar ambos estratos del suelo y para finalizar el análisis de éste caracter y de los materiales gráficos que facilitan el aprendizaje de este, observaremos que en la FIG 43 la ilustración se basa nuevamente en la disposición de las líneas que componene al caracter, en este caso un hombre con los brazos extendidos será el componente que nos remitira mentalmente a la forma de este caracter. Sobre el hombre y a su alrededor observamos los recursos naturales que son posibles gracias a los componentes que el suelo nos brinda.

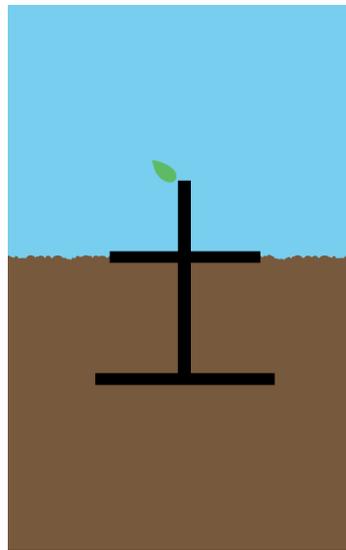

Fig. 41 Caracter e Ilustración de tǔ de Shao Lan

Fig. 42 Caracter e Ilustración de tǔ del libro Picture Chinese; Art as language.

Fig. 43 Caracter e Ilustración de tǔ del libro What's in chinese character

En este caracter que quiere decir primavera chun 春 podemos ver ver como los antiguos chinos describieron el pasto y el sol en el caracter del hueso oráculo

En el caracter de la Escritura de bronce vemos otro caracter según el libro de "The Wisdom of Chinese Characters", es el caracter de tún 屯 que significa pueblo actualmente pero que en el caracter representaba la plántula recién emergida de la semilla, la pequeña bola en la parte superior se asemeja a la forma de un brote,

La vegetación, la luz del sol, y los brotes son los tres elementos representativos de la primavera que están ilustrados de forma más clara en la escritura de bronce y evolucionando a la forma del pequeño sello que en mi opinión es más ilustrativa que los dos anteriores, en la FIG 44 en el extremo izquierdo observamos un caracter con variaciones de posición de los elementos, sobre todo del trazo que representa la plántula según la referencia anterior, aquí la autora de Picture Chinese describe este trazo como la representación de ambas manos que cuidan las flores y la vegetación, si ponemos atención en la ilustración, observaremos que las manos de la niña serían lo representado en el caracter. Mientras que en la FIG 45 la ilustración es utilizada como una mnemotecnica aunada a un proverbio chino que dice que la primavera tiene la cara de tu suegra, es decir, que es muy cambiante la fecha de su arribo.

Hueso oráculo

Escritura de Bronce

Pequeño sello

Fig. 44 Caracter e Ilustración de Chun del libro Picture Chinese; Art as language.

Escritura clerical

Escritura regular

Fig. 45 Ilustración de Lei del libro What's in Chinese Character.

La ilustración muestra a una persona con los brazos hacia enfrente como si hiciera una labor, y los caracteres según su grado de evolución han sintetizado la idea hasta convertirse en el actual carácter de rén, 人, que quiere decir persona.

3.1.2 CUERPO HUMANO

El ser humano dispone de su cuerpo para conocer el mundo, el análisis de éste se ha dado en todas las culturas, y sigue fascinándonos hoy en día, para los chinos existe una relación directa del cuerpo con el cosmos, en el que el cuerpo es como un microcosmos que alberga ambas fuerzas que le dan vida a este mundo, el pensamiento chino esta vertido en cada uno de los caracteres y en esta sección, veremos la representación del cuerpo en el carácter desde la época de los huesos oráculos, hasta las actuales ilustraciones basadas en los caracteres ya sea antiguos o en su actual forma.

Hueso oráculo

Podemos ver el trabajo que hizo la diseñadora Shao Lan en su programa de aprendizaje de chino mandarín por medio de ilustraciones, en el cual adapto la forma del carácter actual para dar la idea de una persona caminando, podemos observar que las ilustraciones se adaptan al concepto que la palabra en chino mandarín exprese, por ejemplo en la FIG 48 de la derecha la diseñadora ilustra 4 conceptos distintos formados por el carácter de rén, o en el que éste carácter aparece de manera implícita.

Escritura de Bronce

Otro ejemplo de diseño basado en la simpleza de los caracteres fue el diseño de pictogramas para las 29th Olimpiadas en Beijing por el diseñador Min Wang, FIG 47 en este trabajo se incorporo el encanto de los caracteres huesos oráculos, con las características de síntesis de la gráfica moderna, incorporando la belleza de los deportes y a la vez dando una connotación de riqueza cultural.

Pequeño sello

“Para los pictogramas que identifican las diferentes disciplinas que participan en los Juegos, se buscó la fusión de la tradición china y de los Juegos, de modo a inspirarse en las grafías propias de los caracteres chinos, así como el uso de un único color (el negro) para definir todos los elementos”

Cada pictografía representativa de un atleta, contiene el carácter de rén 人, que con la adición de unas cuantas líneas más nos da una idea clara del deporte al que se refiere.

Escritura clerical

Escritura regular

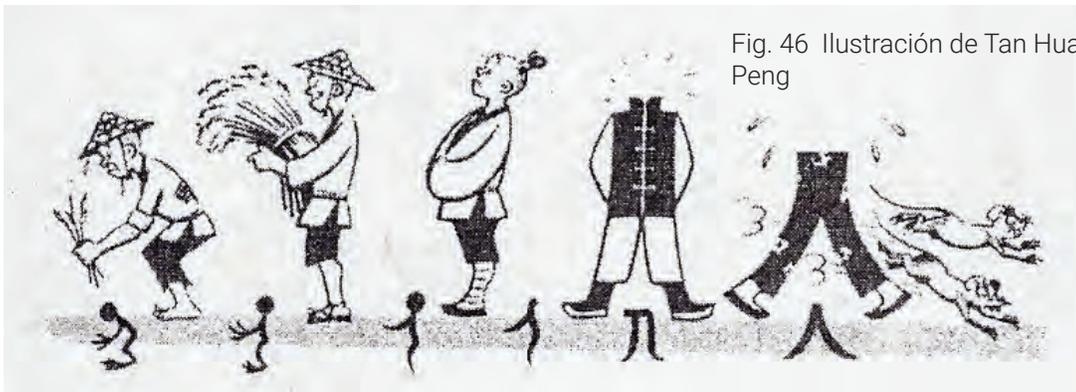

Fig. 46 Ilustración de Tan Huay Peng

Fig. 47 Pictogramas diseñados por Min Wang

Fig. 48 Pictogramas diseñados por Shao Lan

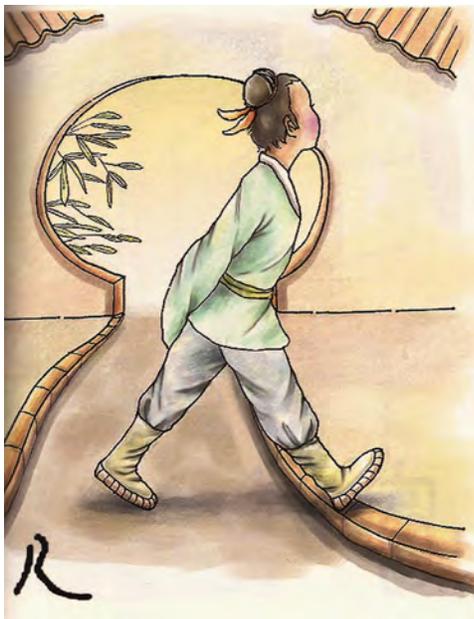
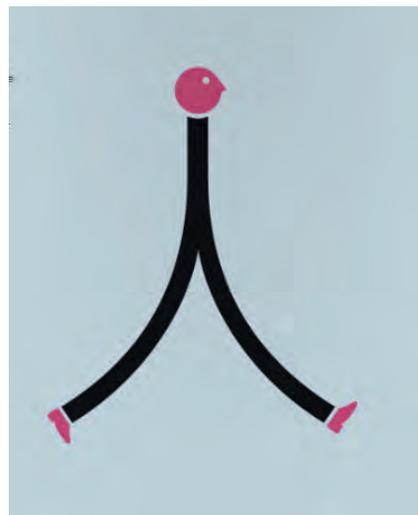

Fig. 49 Ilustración y carácter de Sukming Lo.

La diseñadora Sukming Lo ha descubierto a través de las ilustraciones un sentido figurativo a los caracteres, además de decodificar el carácter por una sencilla explicación o historia que devela la visión china de las cosas.

Así lo describe Sukming Lo:

“Es un pictograma, 人 es como un hombre caminando, el ser humano fue considerado la especie más preciada de la tierra, que posee las dos, alma y carácter.”

Ahora observaremos a través de la fina línea del pincel a la mujer.

El antiguo carácter para mujer se refiere a una mujer gentil, sumisa, que se encuentra de rodillas en el piso con sus manos cruzadas en frente de su regazo. En la antigua china la mujer tenía un estatus bajo. El carácter refleja la condición de la mujer en la Antigua China.

Hueso oráculo

Escritura de Bronce

Pequeño sello

Escritura clerical

Escritura regular

En la ilustración de la Diseñadora Sukming Lo, podemos observar nuevamente a una mujer arrodillada, pues en la Antigua China las mujeres solían quedarse en casa, en esta ilustración nuevamente se hace referencia al antiguo carácter cuyo origen se da en la época de los huesos oráculos.. Podemos observar del lado derecho inferior este pictograma que después de muchos años evolucionaría al carácter actual de mujer que mas adelante veremos nuevamente para construir otros conceptos. Es muy útil reconocer que un valor gráfico puede remitirnos a otros conceptos muchos más complejos que se pueden comprender mejor al conocer el contexto de la China Antigua en el que surgieron. Ese es uno de los valores estéticos de las ilustraciones del libro Picture as Art de la autora Lo.

Fig. 50 Ilustración y caracter de Sukming Lo.

Ahora vemos el trabajo que forma parte del material didáctico Chineasy, , en este ejemplo nos muestra la palabra completa del chino mandarín para mujer.

Como la ilustración lo muestra se conforma por el carácter de mujer y persona. Dando lugar al significado completo de mujer.

En la segunda ilustración Se mezcla el carácter de mujer con otro para darnos un significado más complejo, en este caso mujer japonesa. Lo leeré en el orden que aparece, “rìben nūrén”; rì significa sol, ben significa el origen del árbol o nacimiento, nuren significa mujer, quizá aun no es muy claro, Japón es una isla ubicada al este de China, los chinos le llamaban así como hoy los mismos japoneses reconocen su lugar de origen como “La tierra del sol naciente” pues desde china se ve que el Sol sale desde allí, y así lo plasmaron en los caracteres, si lo tradujéramos literalmente diría algo así: Mujer de la Tierra del Sol Naciente. Un poco complejo, aquí podemos observar la riqueza del lenguaje chino, al intentar traducirlo, y entenderlo es inevitable conocer su historia y su visión del mundo.

El último ejemplo que nos da Chineasy refleja los rasgos de una mujer contemporánea, remitiéndonos a la forma en la que concebimos a la mujer hoy en día. En mi opinión un gran acierto de Chineasy

Fig. 51 Pictogramas de mujer diseñados por Shao Lan

Fig. 52 Pictogramas de mujer del libro What's in Chinese Character

Para terminar con los seres humanos en sus tres categorías generales, hombre, mujer, analizaremos otro carácter que es básico en el estudio del chino mandarín; el carácter de niño, ya sea por su valor pictográfico como por su recurrencia en muchas palabras del idioma que se le conoce comúnmente en china como “putonhua”, éste carácter hace remembranza a un niño de brazos tal y como la ilustración del libro The wisdom of Chinese Characters lo muestra en la evolución de los caracteres del lado izquierdo.

Hueso oráculo

Escritura de Bronce

Pequeño sello

Escritura clerical

Escritura regular

Ahora observemos la ilustración que hace Sukming en la FIG 53, como vemos la posición del niño hace referencia al carácter de origen, ese carácter no esta dispuesto en la anterior catalogación del desarrollo del carácter. Podemos decir que la diseñadora Sukming Lo crea ilustraciones de acuerdo al dinamismo del carácter, lo recrea, lo imagina cual si fuera un humano otorgándole vida al carácter antiguo, sin embargo si queremos hacer una especie de mnemotécnica con este carácter se complicaría el asunto, ¿pues que tiene que ver ésta ilustración con el carácter 子?

Fig. 53 Ilustración y carácter de Sukming Lo.

En realidad no mucho, porque la ilustración está basada en un carácter que ha pasado por una larga evolución. Es por esta razón la diseñadora Shao Lan , FIG 54, cambio la ilustración por la de el rostro de un chico. Al igual que en ejemplo anteriores podemos ver como este carácter se combina con otros para crear otros conceptos. Estos conceptos no necesariamente están relacionados con el concepto niño. En estos casos el carácter de 子 se utiliza como un sufijo.

Fig. 54 Ilustración y caracter de Shao Lan

Las ilustraciones de Tan Huay Peng y los caracteres de niño muestran diferencias sustanciales a comparación de los caracteres del libro *The wisdom of Chinese Character* y del material gráfico *Picture Chinese*. En los dibujos del bebe envuelto de la FIG 55 observamos que el bebe se encuentra en distintos estados para adaptarlo mejor al caracter en turno.

Los tres materiales que hemos estado analizando no siempre coinciden en la ilustración derivada históricamente del caracter, generalmente *Chineseasy* no se apega al origen histórico pues su función no es remitirnos al origen de cada caracter sino hacer más simple el aprendizaje del chino mandarín, aunque en los otros dos materiales se persigue el mismo fin; facilitar el aprendizaje de chino utilizan distintas técnicas tanto de ilustración como de la función de está. Generalmente Sukming Lo retrata escenas de la vida cotidiana de la China Antigua dotadas de gran movimiento y retratando el contexto de estas escenas, mientras que Tan Huay Peng caricaturiza estas escenas, de una manera muy lúdica podemos visualizar la evolución del caracter.

Fig. 55 Ilustración y caracter de Shao Lan

Ahora veremos las partes que componen al cuerpo humano.

En la Antigua China se creía que la parte que controlaba todos los órganos era la cabeza, existen muchos caracteres que representan la cabeza.

El significado original del carácter 元 era cabeza, para los chinos la cabeza era la raíz, el comienzo del cuerpo humano, así ambos conceptos también son significantes de la palabra 元, pero esta palabra también abarca conceptos como grande, o amplio, ¿La explicación? Los chinos creen que el Cielo y la Tierra son la raíz y el principio de todo, por eso el Cielo y la Tierra son el yuan 元 de todo.

El carácter yuan no solo contiene el significado de cabeza sino también contiene el de cuerpo humano.

Hueso oráculo

Los significados de este caracter son primero, grande, largo, principal, es un carácter muy importante, pues simboliza el cuerpo humano y para mi sorpresa resulto muy difícil de encontrar en las fuentes bibliográficas que ayudaron a integrar este trabajo, a falta de información textual y gráfica decidí rastrearlo por medio de la injerencia de este carácter en otros caracteres como componente:

Escritura de Bronce

元首 yuanshou-principal

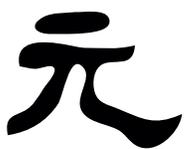

Pequeño sello

元素 yuánsù básico-elemental

单元 danyuan unidad-componente

Como podemos deducir las relaciones con el inicio de las cosas, es por ellos que lo vemos en palabras como unidad, este carácter denota un gran sentido filosófico que se da en el contexto cultural chino, “donde todos los fenómenos y seres participan en la unidad fundamental que es el Dao, los cielos.²⁹”

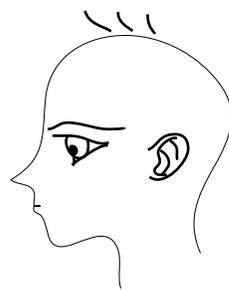
Escritura clerical

Escritura regular

²⁹ Camacho, Morfín Sol. La pintura china estilo shuimo en mi lenguaje plástico. Tesis, ENAP, UNAM. 1999.

El carácter shou 首 contiene solamente una cabeza humana con tres cabellos emergiendo de ella. Podemos observar que el carácter en la época de bronce se constituía solo de un ojo y cabello. Aun hoy en día este carácter encierra el significado de cabeza, pero parecido a 元 también tiene el significado de Primer o Alto, en un grato superlativo. Y una palabra que nos permitirá entender mejor estos dos caracteres es yuanshou 元首, que se refiere al máximo líder de una nación. La anterior explicación es dada en el libro *The wisdom of Chinese Characters*, mientras que en *Art as Language* la diseñadora Sukming Lo a diferencia de la anterior interpretación se refiere a este carácter con una descripción diferente, ambos coinciden en el carácter pictográfico del pelo, ejemplificado por tres líneas ascendentes, pero la diseñadora toma la parte de abajo como una nariz. Así lo describe ella: “Es un pictograma de una cabeza humana (la nariz era usada como representante de las otras características de la cara). El significado como concepto abstracto de Primero, Lider, 首 se explica de la siguiente manera; La cabeza está en la parte superior del cuerpo humano, y la cabeza es lo primero que

Hueso oráculo

Escritura de Bronce

Pequeño sello

Escritura clerical

Escritura regular

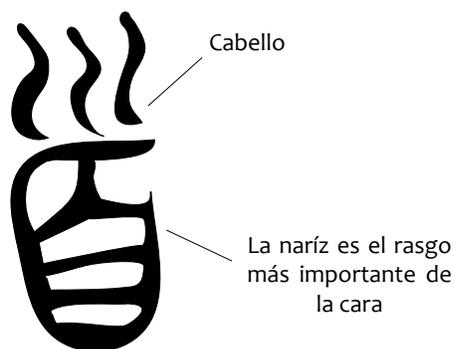

Fig. 56 Ilustración y carácter de Sukming Lo.

Regresando a la primera interpretación del pictograma shou 首 ahora abordaremos el carácter de mu”, en el cual podemos verlo claramente en la época del Hueso Oráculo, para los chinos los ojos eran lo que daba el espíritu a un ser humano, y se debía mirar a ellos para saber si una persona era bella o no.

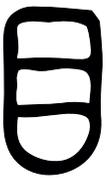
Hueso oráculo

El carácter de ojo, se encuentra en el carácter actual de la palabra ojo en el chino moderno, yanjing

眼睛

Escritura de Bronce

Pequeño sello

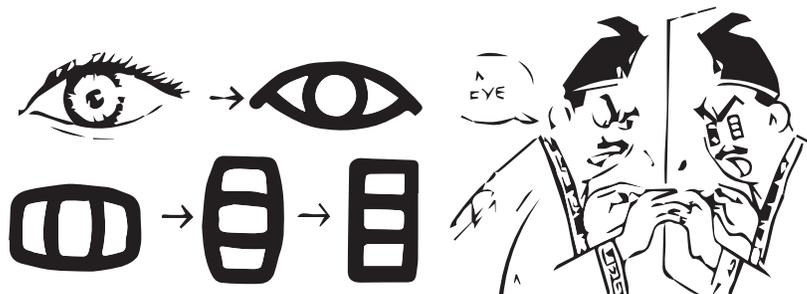
Fig. 57 Ilustración y caracter de Sukming Lo.

Escritura clerical

Escritura regular

El trazo que se encuentra en la parte superior del ojo en el caracter del hueso oráculo obviamente representa una ceja, su forma actual nos remite a la ilustración de la derecha con sus pertinentes cambios 眉.

Éste caracter me remite al personaje Mei de la novela de Moyan “Rana”, una mujer que gozaba de cejas hermosas, y parece que el autor de la novela eligió el nombre basado en las apreciaciones de los chinos, pues según el libro The chinese wisdom, cuando la gente china apreciaba la belleza de alguien, usualmente usaban la expresión: 眉清目秀 que significa tener delicadas cejas y ojos hermosos, esta expresión se le atribuía a alguien delicado , bello y refinado. Para los chinos una ceja bella es una ceja larga y curva, un ejemplo de este caracter lo encontramos en el nombre de una famosa montaña budista en Sichuán, llamada Monte Emei , cuya forma asemeja a dos cejas curvas.

Hueso oráculo

Escritura de Bronce

Pequeño sello

Escritura clerical

Escritura regular

Otro bello uso del carácter de mu, es combinado con el carácter de mano, que provee de sombra a los ojos para, permitiéndonos ver mejor.

Pequeño sello

He aquí el pictograma de **kan**. De esta manera el significado original de kan era, ver a la distancia, tal como su origen pictográfico lo denota, pero hoy en día su significado se ha ampliado hasta significar, leer, o simplemente ver televisión, o hasta expresar una opinión personal, pues todo es desde nuestro punto de vista. . Es interesante el tipo de clasificación que se les da a los caracteres, en esta ocasión lo agrupo como pictográfico pues para mí denota objetos directos, sin embargo en otros textos es posible encontrar el carácter kan como un ideativo; un ideograma, pues expresa una situación un poco más compleja, como el hecho que es taparse del sol para enfocar más claramente.

Las ilustraciones FIG 58 y 59 se refieren al pictograma de mano, que es **shou**, ambos representan la mano de vista frontal al dorso, mientras que en la evolución de los caracteres de lado derecho vemos la ilustración que recree basada en el libro The wisdom of Chinese Characters, que es más acertada la relación y semejanza de la mano con la mano sintetizada que expresa el carácter 手 pero en su forma de radical al combinarse con 目+手=看

Escritura clerical

Fig. 58 Ilustración y caracter de Chineasy

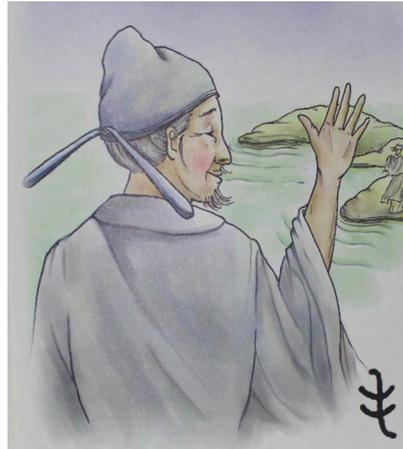

Fig. 59 Ilustración y caracter de Sukming Lo.

Escritura regular

Ahora abordaremos la nariz, , en la ilustración observamos el carácter actual que la describe., pero ojo, en el actual chino mandarín este carácter por sí solo no denota la palabra nariz, , aunque la palabra nariz es compuesta por este carácter. Bi. Es necesario conocer los rasgos peculiares de cada cultura para poder comprender conceptos más complicados como “uno mismo” en el carácter de uno mismo, se encuentra el carácter de nariz, y esto ¡Por qué? Pues porque cuando los chinos se refieren a sí mismos se tocan la punta de la nariz. . La ilustración de abajo también se refiere a otro significante de la palabra zì, como “mío” pues él dice que cuando alguien se le pregunta si esto es suyo? Responde señalándose a su nariz.

Anteriormente ya hablamos del desarrollo del carácter según la época, pero es evidente en este carácter el rompimiento de las formas curvadas de la época del pequeño sello, con las líneas angulosas que le siguieron, muy representativas del carácter chino, , en la ilustración se procuro conservar la fluidez que le da la tinta al trazo, así como su grado de accidente en los contornos de este, otorgándole una calidad gráfica que los antiguos y modernos calígrafos chinos han tratado de conservar y adular durante todo este tiempo.

Fig 60 Ilustración y carácter de Sukming Lo.

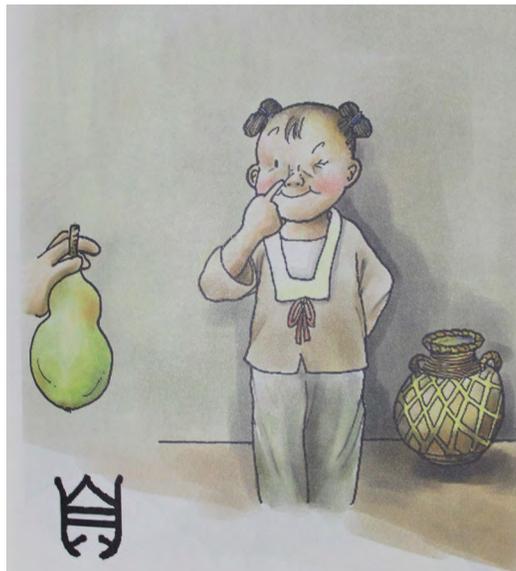

Fig 61 Ilustración y carácter de Sukming Lo.

Hueso oráculo

Escritura de Bronce

Pequeño sello

Escritura clerical

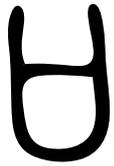
Escritura regular

Hueso oráculo

Escritura de Bronce

Pequeño sello

Escritura clerical

Escritura regular

Debajo de la nariz esta la boca, el carácter de boca es un cuadrado, debido a la falta de círculos y formas redondeadas en el actual chino quizá cueste un poco de trabajo imaginar ese círculo en nuestro rostro que nos permite hacer cosas elementals como hablar o comer, Lo anterior nos hace suponer que este carácter, se encontrara en verbos como comer o como hablar, . Para los chinos es el órgano mas importante, más alla de la vista que tanto hemosp privilegiado los occidentales, , es tan importante para los chinos que la palabra población, , es simbolizada por un kou y por un ren. . ASi que este carácter no solo representara personas, también sus significados se extenderán a objetos que se le parezcan como una puerta, o la intersección que se forma cuando dos calles se cruzan, , también apareceré en conceptos que como en el español se hacen referencias a la boca de algo, como la boca del rio, o la boca del estomago. . Algunos verbos básicos donde el carácter kou es protagonista son: comer, cantar, beber, llamarse y hablar.

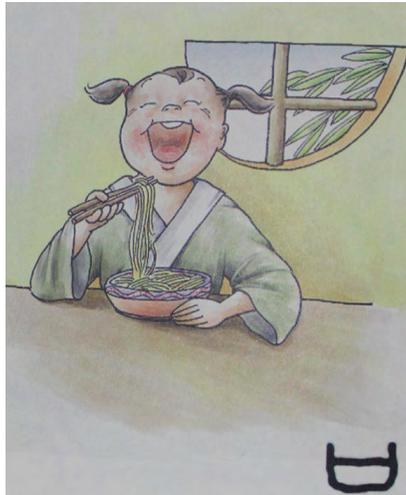
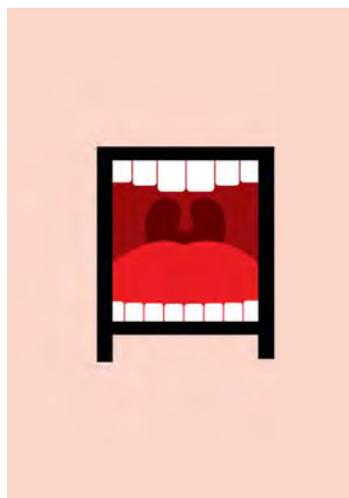
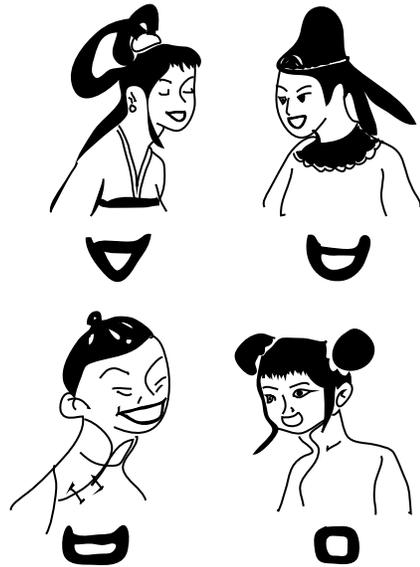

Fig. 63 Ilustración y caracter de Sukming Lo.

Ahora vamos otro carácter que se encuentra dentro de la boca, si el musculo mojado que nos hace saborear cada nota de sabor de los platillos. . si observamos este carácter en vista cenital podríamos darnos una idea de que el cuadro representa la boca y lo que surge hacia arriba es como una lengua que emerge de la boca. El carácter que esta encima de la boca, kou, es un tenedor, quizá no tenga mucha relación pero mucha gente dice que es porque la lengua bífida de una serpiente se representa así. El origen no es muy claro y como en todos los pictogramas solo son elucubraciones.

La palabra lengua no solo describe el musculo que nos permite tragar el alimento, sino también el código por el cual nos comunicamos ya sea la lengua española o inglesa o francesa, o un lenguaje de programación como HTML. Así que este carácter lo veremos en términos mucho más complejos y abstractos. Un ejemplo de esto es la palabra poliglota que en chino se dice “chongshe, “ literalmente, muchas lenguas. Refiriendose a la persona que habla muchos idiomas como si tuviera muchos lenguas. .

Hueso oráculo

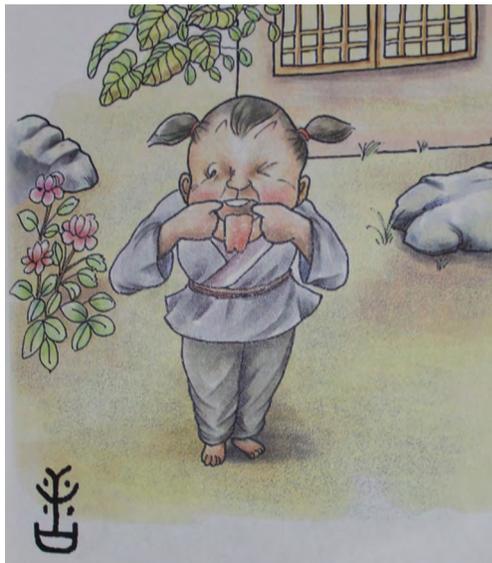

Fig. 66 Ilustración y carácter de Sukming Lo.

Escritura de Bronce

Pequeño sello

En la ilustración del carácter She. La diseñadora Lo describe los puntos que se observan en el carácter de la época de escritura en bronce como gotas de saliva, haciendo referencia a la saliva que escupimos cuando hablamos

Escritura clerical

Escritura regular

Antes de movernos a otro sentido vamos a ver el carácter de gan, quizá en el carácter actual ya no es claro el cuadrado de kou, pero si nos remitimos a las ilustraciones de la época de la escritura en hueso o en bronce vemos una cavidad con una raya horizontal. Simulando algo dentro de la boza. . El cracter “gan” significa: Comida deliciosa en la boza, más tarde este carácter se tomaría para describir las cosas dulces,, por ejemplo en el carácter “tang”: azúcar.. Y así este carácter nos refiere a cosas que saben bien, a cosas dulces en

Hueso oráculo

Escritura de Bronce

Pequeño sello

Escritura clerical

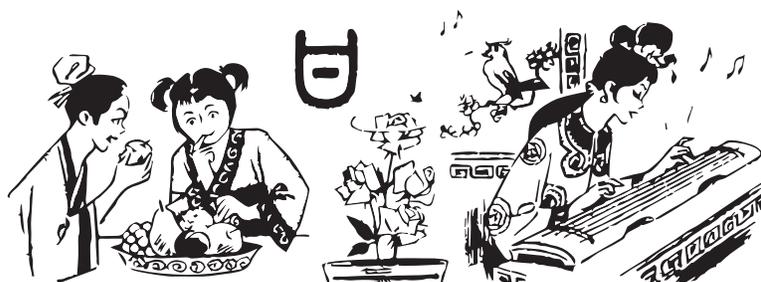

Escritura regular

El carácter de gan, es un indicativo, pues reprenta cosas que son muy difícil de dibujar, o que simplemente no sibuja el objeto en si sino mas bien una sensación, en este caso , la sensación del gusto , ne especifico el sabor dulce. Es curioso que este carácter también se utilice para describir cosas placenteras.

Fig. 68 Ilustración y caracter de Sukming Lo.

Y para terminar con los sentidos que se concentran en la cabeza, veremos el carácter de er. Desde tiempos inmemoriales los hombres han reconocido la habilidad de escuchar, los chinos han proclamado de oído en oído el siguiente refrán: “ Un buen hablador es inferior a un buen escucha”. Confucio decía; a los sesenta mi oído es obediente” con esto se refería que con la sabiduría de los sesenta podía oír a las personas fuera de la emotividad, a pesar de lo que los demás dijeran.. Si este carácter se refiere a una oreja, y por supuesto a la acción de escuchar, aunque en la actualidad la palabra escuchar, no tenga este carácter debido a las simplificaciones necesarias para aprender este complicado idioma escrito.

Hueso oráculo

Así en la antigüedad la pabra para escuchar era ésta: 耳 . También la podemos encontrar como componente en la palabra “wen” 闻 preguntar; que su significado literal sería solo escuchar. Hasta ahorita hemos abordado los 5 sentidos representados con caracteres, estos caracteres, en realidad es muy raro verlos solos en textos , casi siempre se usan como componenetes paa describir cosas más complejas del mundo que nos rodea En el libro de “Art as language” el carácter de “er”, tiene un origen totalmente distinto al que vemos en la ilustración pasada, la evolución del carácter es diferente y los trazos del carácter del que deriva la ilustración se cierran sobre si mismos algo muy raro en el chino mandarín. En la Fig vemos la ilustración y el desarrollo del carácter, según esta bibliografía.

Escritura de Bronce

Fig. 70 Ilustración y caracter de Sukming Lo.

Pequeño sello

El pictograma creado para el oído u oreja empezó con una expresión gráfica muy simple 𦉰 y termino con un estilizado 耳 observemos ahora las ilustraciones de Tan Huay Peng que conjugan la evolución del caracter con la ilustración caricaturesca de sus personajes

Escritura clerical

Escritura regular

CONCLUSIONES

En este trabajo aborde el carácter chino, desde sus generalidades hasta su evolución pictórica, hice una recopilación y análisis de los materiales gráficos existentes en la actualidad. El fin de dicha investigación fue percatarnos de la presencia del dibujo en el carácter como parte fundamental y como herramienta didáctica en el aprendizaje de los caracteres chinos.

A través del material gráfico de chineasy, del libro *Picture Chinese; Art as Language*, y de las ilustraciones del libro *What's in Chinese Character* de Tan Huay Peng, así como de las ilustraciones en una línea evolutiva del libro *The Wisdom of Chinese Characters*, pude hacer una comparación entre los caracteres y las ilustraciones que de estos se originaron, tanto los artistas, dibujantes y diseñadores implicados en la creación de estos.

Las fuentes bibliográficas antes mencionadas fueron contrastadas a la vez con otro tipo de obras que por cuya edición antiquísima resultaron muy valiosas como fue *Chinese Character; their origin, etymology, history, classification and signification* de Wieger, así como con la obra *Analysis of chinese character* de Wilder, ambas obras de inicios del siglo pasado.

Logre identificar el proceso del dibujo en los inicios de los caracteres chinos y en la evolución de sus formas, con bases en la idiosincracia y en la cosmovisión china. Usándose en la actualidad para el aprendizaje de estas grafías chinas tanto de los aprendices chinos como extranjeros, una gran parte de la bibliografía la pude adquirir en un viaje a China en el cual pude notar que tanto para chinos como para occidentales el aprendizaje de caracteres no es una tarea fácil, complicándose de manera extraordinaria para los estudiantes occidentales.

Durante el proceso de investigación y recopilación de material grafico, fue necesario hacer una práctica propia de caligrafía y dibujo para ilustrar los capítulos anteriores. Los caracteres chinos que se muestran en la línea evolutiva fueron vectorizados para poder amplificar sus formas sin pérdida de calidad.

La traducción de la mayoría de los materiales resulto un verdadero reto, sobre todo de chino a español, con una búsqueda constante de materiales en inglés para un mejor entendimiento y ahorro de complicaciones.

Esta investigación pone al alcance información para los hispanohablantes siendo de gran ayuda para los estudiantes de chino mandarín de una manera mucho más lúdica y personal a través del dibujo.

Resalte la utilización del concepto “Pictograma” e “Ideograma” para designar las cualidades pictóricas del carácter que repercuten en la creación de imágenes para el aprendizaje de la escritura china.

También abordé la diferenciación de los conceptos de Dibujar y Pintar que se da en occidente; contrastando el término chino hua hua'er 画画儿 que engloba todas las disciplinas que impliquen expresarse gráficamente sin diferenciación alguna por la técnica o por el material utilizado.

En éste caso utilizo el término Dibujar; para referirme al acto de trazado que en China se da mayormente mediante el uso del pincel. Apegándome a la libertad del significado de la palabra Dibujar de los chinos, es el término que use para referirme al trazado de los caracteres chinos.

BIBLIOGRAFÍA

- Aulagnier, Piera. La violencia de la interpretación: del pictograma al enunciado .Amorrortu Buenos Aires.1977
- Brodrick, A. Houghton.La pintura china, fondo de Cultura Económica(1ª ed. en inglés 1949) México, 1954(Tr. Español de Zarina Lacy y Ricardo Marínez
- Camacho, Morfín Sol. La pintura china estilo shuimo en mi lenguaje plástico. Tesis, ENAP, UNAM. 1999.
- Ceinos. Pedro. Manual de escritura de los caracteres chinos. Col. Viajes y costumbres. 2ª edición. Madrid Miraguano, 1999
- Cherrett, Pauline. Pintura con pincel chino. Traducción: Susana Madroñero.A. Quatum Book. Editorial Libsa. Madrid.2004. (Introduction to Chines Brush Painting)
- Corazon, Alberto. La evolucion de un pictograma alfabético . Madrid A. Machado, 1985
- David N. Keighthey, Los orígenes de la escritura en China: escritura y contextos culturales. en Senner Wayne. comp. Los orígenes de la escritura, México, Siglo xx1. 1992.
- Ernest Fenollosa, Ezra Pound. El carácter de la escritura china como medio poético, Madrid, Visor Libros, 2001.
- Gernet, Jacques. El mundo chino. Trad. Dolors Folch. Crítica. Barcelona. 1999
- Gombrich, E.H. La Historia del Arte. Phaidón. 16 ed. En español.
- González Crussí, Francisco. Horas chinas. “Tradiciones, impresiones y relatos de una cultura milenaria” Siglo XXI.México.2007.
- Granet, Marcel, . El pensamiento chino. Trad. J. M. Revuelta. Trotta
- Gubern, Roman. Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto. Editorial Anagrama. Barcelona. 1996
- Hanks, Kurt. El dibujo: la imagen como medio de comunicación. Trillas. México. 1995
- Keighthey, David N. Los orígenes de la escritura en China: escritura y contextos culturales en Senner Wayne. comp. Los orígenes de la escritura, México, Siglo xx1. 1992.

- Laura Olivia Calvo Mondragón. El aprendizaje de la escritura china a través de sus radicales, manual, fotocopias, México. UNAM. FES- Acatlan, Centro de Idiomas extranjeros, 1994.
- Leyli, Li. Evolutionary illustration of chinese characters. Translated by Jiang Lizhu. Beijing Language and Culture University Press. Beijing China. 2000.
- Liljana, Arsovska (coord). América Latina y el Caribe-China. Historia, Cultura y Aprendizaje del chino. Red académica de América Latina y el Caribe sobre China. México. 2013
- McDonald Edward. Learning Chinese, Turning Chinese: Challenges to becoming Sinophoe in a globalised world. Routledge. Gran Bretaña, Londres. 2011.
- Moreno Villarreal, Jaime, 1956 Francisco Toledo: El ideograma del insecto. México, D.F. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Direccion General de Publicaciones, 1999
- Navarro Vicente. Dibujo, manual practico. Olimpo. 1ª ed. 1978. México.
- Pound, Ezra. EL ABC de la Lectura. Ediciones y Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja. Trad. Miguel Martínez Taja. Madrid. 1934.
- Rodríguez Diéguez, J. L. Las funciones de la imagen en la enseñanza. "Semántica y didáctica". Col. Comunicación visual. Gustavo Gilli. Barcelona. 1972
- Self, Caroline. Self Susan. Chinese Brush Painting, a hands-on introduction to the traditional art. 1ª ed.. Tuttle Publishing. 2007
- Schickel, Joachim. Gran muralla, gran método. "Acercamiento a China". Soglo XXI. México. 1972
- Tan, Huay Peng. What´s in a Chinese Character. New World Press.
- Wieger , S.J, Chinese Character; their origin, etymology, history, classification and signification. A thorough study from chinese documents. Translated into English by L Davront S.F Paragon Book Reprint Corp. New York, 1965
- Wilder, G.D. & Ingram J.H. Analysis of Chinese Characters . Diver Publications, INC New York. 1974. (La primera edición fue publicada en North China union Language School , Peking 1922)(This is an unabridged republication of the second edition published by College of Chinese Studies in China in 1934)

CHINESE BOOKS

•石定果, 罗卫东。*Editores Shi Dingguo, Luo Weidong. Trad. Matthew Trueman. The Wisdom of Chinese Characters. Beijing Language and Culture University Press. 2009.

PÁGINAS WEB

- Anarkasis. Plinio, libro1. Madrid: Anarkasis arte. http://www.historia-del-arte-erotico.com/Plinio_el_viejo/libro35.htm Fecha de consulta: 10/12/16.
- The Metropolitan Museum of Ar. Temporal exposition: The chinese character. encoding.. http://www.metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId=%7b432572f9-1955-42fa-95d5-0e66f6fc9127%7d&oid=78866&ft=*&fe=1. Fecha de consulta: 15 enero 2015.
- Wikipedia. Chang'e. Url: <https://es.wikipedia.org/wiki/Chang%27e>. Fecha de consulta: 20 de mayo 2016