

“MIL GRULLAS”

INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Mil Grullas” nace de una necesidad personal por estudiar la cultura japonesa e interpretarla a través de las condicionantes occidentales. Siempre me ha fascinado la aparente simplicidad que caracterizan sus representaciones artísticas a pesar de la densa carga conceptual que encierran sus obras.

Hallar la esencia que subyace a la apariencia, ahondar en lo primordial sin permitir que la atención sea desviada por la visión superficial, transmitir el mensaje que sólo el espectador curioso puede llegar a develar son, en este proyecto, mis principales motivaciones.

OBJETO DE ESTUDIO Y ACOTACIÓN:

1.-OBJETIVOS

- Aprender a mirar y a leer la representación japonesa desde su propio lenguaje expresivo,
- Extraer la belleza oculta bajo formas que parecen simples y/o sencillas
- Crear desde la peculiar visualidad.
- Aunar la esencia de la cultura oriental con la visión y la tradición occidental.

2.- ACOTACIÓN

El arte tiene, en la cultura japonesa, un gran sentido introspectivo y de interrelación entre el hombre y la naturaleza. Esto se pone de manifiesto en el valor otorgado a la imperfección, al carácter efímero de las cosas, al sentido emocional que el japonés establece con su entorno. Para los japoneses, la paz y la armonía están asociadas a la calidez y la comodidad, cualidades a su vez que son fiel reflejo de su concepto de la belleza. Incluso a la hora de comer, no importa la cantidad de alimentos o su presentación, sino la percepción sensorial de la comida y el sentido estético que otorgan a cualquier acto. De igual manera, los artistas y artesanos japoneses tienen un elevado grado de vinculación con su obra, sintiendo los materiales como parte esencial de su vida y de su comunicación con el ambiente. El arte japonés es propenso a la intuición, la falta de racionalidad, la expresión emocional y la sencillez de actos y pensamientos, expresados a menudo de forma simbólica. Dos de sus características distintivas son la simplicidad y la naturalidad: las manifestaciones artísticas son reflejo de la naturaleza, por lo que no requieren una elaborada producción, sino que se basan en una economía de medios que otorga al arte una gran trascendencia, como reflejo de algo más elevado que queda tan sólo esbozado, sugerido, siendo posteriormente interpretado por el espectador. Esta simplicidad provocó en pintura una tendencia hacia el dibujo lineal, sin perspectiva, con abundancia de espacios vacíos, que sin embargo se integran armoniosamente en el conjunto que les rodea.

Aunque la cultura japonesa es inmensamente rica y compleja, sólo me voy a centrar en aquellos aspectos que me han seducido particularmente:

- **El Origami:**

Es un arte de origen japonés consistente en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas.

Una antigua leyenda japonesa promete que cualquiera que haga mil grullas de papel recibirá un deseo de parte de una grulla, tal como una vida larga o la recuperación de una enfermedad.

Las mil grullas de origami se han vuelto un símbolo de paz, debido a la historia de Sadako Sasaki (1943-1955), una pequeña niña japonesa que deseó curarse de su enfermedad producida por la radiación de una bomba atómica (leucemia).

- **El Kakemono:**

La manera más tradicional de exponer una obra de caligrafía o pintura en Japón, es utilizando el Kakemono. Kakemono, significa "cosa para colgar", es una pieza que se cuelga de la pared sujetándola en sus extremos con unos cilindros que pueden ser de madera, metal, porcelana...etc, llamados Jiku. Estos mantienen la obra tersa y plana, al tiempo que permiten enrollarla cuando se quiere guardarla.

- **Paisaje japonés:**

Un archipiélago de islas organizadas en su mayoría en torno al Mar Interior. El jardín representa la visión del cosmos, donde el gran vacío (mar) se llena con objetos (islas), plasmados en arena y rocas, y en el que la vegetación evoca el paso del tiempo.

La belleza se encuentra en lo imperfecto, lo inacabado.

- **La Ceremonia del té:**

La ceremonia japonesa del té (cha-no-yu, chadō, o sadō) es una forma ritual de preparar té verde influenciada por el budismo zen, sirviéndose a un pequeño grupo de invitados en un entorno tranquilo. Es una manifestación significativa de la historia y la cultura japonesa tradicional. Aprender la práctica de la ceremonia del té es estudiar la cultura japonesa.

En la ceremonia del té los japoneses valoran la calma y la tranquilidad de ese estado de contemplación que consiguen con un sencillo ritual, basado en elementos simples, en gestos controlados y precisos, en una armonía proveniente de un espacio asimétrico e inacabado.

Ofrecer la ceremonia del té significa hospitalidad

- **El Washi, Wagami:**

El papel del japon o papel japonés es un tipo de papel finísimo fabricado a mano en el Japón empleándose como materia prima plantas de la flora local

Es a veces opaco, a veces algo transparente, grueso, resistente, satinado, de color blanco o ligeramente amarillado y de tacto suave.

- **La xilografía:**

Fue una forma de expresión muy difundida en el arte japonés al proporcionar una gran difusión entre los compradores a la vez que una gran demanda por su bajo coste inicial. Desde los *sumi-e* (estampas monocromas), los *bijin-ga* (cuadros de mujeres hermosas) hasta la complejidad de los *nishiki-e*, los artistas japoneses han hecho alarde de una gran maestría en esta disciplina de la estampación con planchas de madera.

- **Encuadernación japonesa:**

Las encuadernaciones japonesas son de tapa forrada con tela o papel y un cosido exterior que une toda la encuadernación. No es necesario tener las hojas interiores en cuadernillos, pueden ser hojas sueltas siempre que haya un margen de unos 3 cm para poderlas coser.

- **El Haiku:**

El haiku forma parte de una familia de formas poéticas japonesas en las que se combinan versos de cinco y siete moras. La forma métrica característica del haiku (un tercetillo cuyos versos tienen 5, 7 y 5 moras, respectivamente).

El Haiku describe generalmente los fenómenos naturales, el cambio de las estaciones y la vida cotidiana de la gente. Su estilo se caracteriza por la naturalidad, la sencillez (no el simplismo), la sutileza, la austeridad, la aparente asimetría que sugiere la libertad y con esta la eternidad.

La Naturaleza no es excusa de los sentimientos humanos, sino objeto poético en sí mismo. O, lo que es lo mismo, el poema surge «del asombro del japonés primitivo por lo que ocurría en la Naturaleza» Se trata de una espiritualidad característicamente japonesa, anterior al zen y al propio budismo, y vinculada al sintoísmo.

3.-METODOLOGÍA

- **LA IDEA**

El arte oriental interpretado por un artista occidental.

Mi verdadero interés, tras muchas horas de estudio, intentos e averiguaciones, es llegar al verdadero arte de la creación de lo nuevo... partiendo de una tradición milenaria..

Ser capaz de crear algo diferente, nuevo, es fundamentalmente un acto y un ejercicio de libertad. Y como la libertad, está sujeto a un proceso lento y constante. El Proceso de ver , estudiar, , interiorizar, aprehender para finalmente reinterpretar.

- **FILOSOFÍA DEL PROYECTO**

Si una característica define la cultura Japonesa es precisamente la búsqueda de la esencia. La delicada apariencia de cualquiera de sus demostraciones culturales

esconde un contenido simbólico enriquecedor sólo disponible a quien está dispuesto a averiguarlo. Su rasgo específico consiste en encontrar la belleza en la sutileza y la formalidad. En su ascetismo, elimina todo lo superfluo, encaminándose hacia un minimalismo trascendental.

En la filosofía oriental hay una unidad entre materia y espíritu, predominando la contemplación y comunión con la naturaleza, por vía de adhesión interior, y de la intuición.

La obra de este proyecto pretende crear un espacio eterno, atemporal donde el espectador se adentra en el territorio de quietud y de meditación contemplativa. Un territorio para el encuentro entre el artista creador que ofrece y el espectador que comprende.

- DESARROLLO CONCEPTUAL

La observación de la naturaleza y del Ser humano. La meditación, la paz interior, la congelación temporal, presentar espacios donde el tiempo se detiene, donde no existe progresión. Todo existe simultáneamente, se desmaterializa, se superpone: movimientos eternos, espacios eternos, rituales eternos que invitan a la observación, a la meditación, a la paz interior, a la congelación temporal, espacios donde el tiempo se detiene.... Donde la materia ya no tiene razón de existir y deviene espíritu.

- DESARROLLO ARTÍSTICO

- PINTURA:

- Acrílicos sobre lona expuestos en Kakemono

- 14 obras de retratos de geishas
100 cm x 85 cm

Las figuras planas, el espacio abierto y la falta de profundidad es una extensión de las técnicas pictóricas japonesas como el ukiyo-e, sensibilidad estética tradicional y única que resulta de la receptividad y afición por la bidimensionalidad, la abreviación, el simbolismo y la simplificación.

- 7 paisajes monocromáticos
100 cm x 85 cm expuestos en Kademono

"No es el jardín de la soledad gozosa el que hoy contemplas, sino el Jardín Perfecto de los maestros japoneses. Un jardín donde hay reclusión y espacio, cosas antiguas y cosas artificiales, canales de agua y vistas abiertas"

"El agua, que por naturaleza sabe ser serena, ha sido mi amiga. El bambú, que entiende que por dentro está vacío, es mi maestro."

Bai Juyi

- Óleos sobre tabla
 - 5 obras figurativasSobre contrachapado circular de 121cm diámetro

Una mujer atada a si misma por el placer. Todas las mujeres japonesas lo son. El obi del kimono es básicamente un nudo que las encierra dentro de un cuerpo de seda que las acaricia solo hacia adentro. Shibari viste un kimono con flores de todas las estaciones y arroyuelos de agua.

Lo eterno y lo efímero: el pasado, presente y futuro se unen para expresar la intemporalidad. El tiempo detenido nos introduce en una dimensión circular, donde no existe principio ni fin, donde el ser evolucionado participa de su eternidad.

○ ESCULTURA

Móvil de Origami de Grullas de papel multicolor, como potente símbolo Japonés
300 cm de diámetro
Papel, PVC

Las "Mil grullas de origami" forman un conjunto suspendido en el vacío.

La forma esférica de esta pieza nos introduce en un espacio planetario acotado, donde cada grulla, diferente, está conectada al resto por un hilo de plata, configurando un Todo. Cualquier movimiento de una sola de ellas, aunque leve, arrastrará al conjunto y se convierte en metáfora de la humanidad.

El origami expandido en el espacio, el origami como algo que pueda llegar a ser ocupante, abstracto y expresivo. En esta ocasión, de nuevo, el origami como escultura

El arte de las Grullas: De la figurita más simple del origami oriental a las más sofisticadas, hay mil maneras de doblar las grullas uno de los más poderosos símbolos del Japón

Resulta inusual poder exhibir trabajos en papel en las galerías de arte contemporáneo. Y más difícil aún resulta exhibir formas de origami bajo presentaciones que respeten la presencia matérica del papel en la sala, al aire, sin vitrinas, ni marcos, ni cajas. Tal como el papel debe sentirse: frágil e inmaterial, móvil, a punto de perecer... algo que siente como el aire, que registra cada huella, tan sensible a las alteraciones. Cada vez, los humanos, nos parecemos más a él.

En Japón el "papel" (kami) indica, en la casa, el camino de los dioses: kami *no michi*. El papel es indicativo de pureza: marca un lugar donde puede posarse la divinidad para habitar entre los hombres.

○ OBRA GRÁFICA

- 7 Estampas numeradas de xilografías que representan escenas de la Ceremonia del té
Se presentarán sobre soporte aéreo

Cada una de las estampas está asociada a un haiku o a una inspiración estética. Su caligrafía se escribe en vertical sobre la estela blanca

En la ceremonia del té se relacionan las cosas pequeñas con el orden cósmico, lo temporal con lo espiritual. . Esta ceremonia representa la adoración de lo bello en oposición a la vulgaridad de la existencia cotidiana.

La sala del té es una construcción efímera sin ornamentación e inacabada, pues lo imperfecto se debe completar en la imaginación. La belleza sólo puede descubrirla quien mentalmente completa lo incompleto

Posteriormente formarán parte de un libro de artista elaborado con la técnicas asiáticas de pliegue, corte y nudo de papeles japoneses de importación de calidad artesanal.

- 7 Estampas de grabado calcográfico iluminadas y numeradas
Representan algunos motivos del papel japonés que se utiliza habitualmente.

En la tradición japonesa el regalo y la ofrenda cumplen una función ritual, además de social. El envoltorio en tela ocupa un espacio diferenciado y sirve tanto para presentar el regalo al que lo recibe, como para simplemente envolverlo o transportarlo.

Conocer y saber leer el papel japonés en sus símbolos, colores y los significados que se les asocian es una de las especialidades del verdadero maestro de arte en papel. Demasiado a menudo se utiliza el *washi* en encuadernación y otras artes aplicadas sin conocer este lenguaje secreto. Es secreto, los papeles guardarán silencio para todos aquellos que no respeten y no profundicen en la tradición japonesa. Aunque será siempre universal y abierto para quien sea sensible a la belleza

○ PROYECCIÓN PELÍCULA

- “Mil Grullas”

Vídeo con audio de 3,19mn en bucle

Danza y Canción Nihonbuyo donde la interprete se libera de la dimensión temporal. Y une el Pasado, el Presente y el Futuro adentrándose en la eternidad.

Como sucede en la meditación zen, los movimientos se convierten en una manifestación espiritual, que se refleja en el movimiento y en el paso ritual del tiempo.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

- Título de la exposición y texto introducción
- 1ª Sala o Escena
 - Móvil de Origami de Grullas de papel multicolores
 - 7 paisajes monocromáticos
Acrílicos sobre lona
100 cm x 85 cm expuestos en Kademono
Expuestos en las paredes de alrededor del móvil
- 2ª Sala o Escena
 - 14 cuadros de retratos
Acrílicos sobre lona
100 cm x 85 cm expuestos en Kademono
- 3ª Sala o Escena
 - 7 xilografías de la ceremonia del té con haikus japoneses
papel, y marco blanco
 - 7 grabados calcográficos de motivos del papel japonés
 - Vitrina con libro de artista agrupando las estampas encuadernado a la japonesa.
- 4ª Sala o Escena
 - 5 Cuadros redondos figurativos de danza Nihonbuyo, típica de las geishas en Kyoto
De 121 cm de diámetros
 - Proyección película Vídeo/Audio de danza Nihonbuyo
3,19 mn en bucle

4.-CRONOGRAMA/ESTADO ACTUAL

En la actualidad el proyecto se encuentra ejecutado en un 80%

IMÁGENES/GRÁFICOS/RENDERS

1ª Sala- Escena 1

Estudio para la confección del móvil

2ª Sala-Escena 2

3ª Sala – Escena 3

EN PROCESO

4ª Sala – Escena 4

ACTUALMENTE EN PROCESO

EN PROCESO