

CALIGRAFÍA CREATIVA COMO PINTURA

周芳蓮/Diana F. L. Chow

La Caligrafía es un arte tradicional en Taiwán que hoy día es cada vez más reconocido y apreciado por los entusiastas del arte en el mundo; es pictografía, es decir, un lenguaje dibujado conceptual que entronca directamente con la pintura como arte. Intenta romper los marcos convencionales de la escritura oriental a través de trazos gestuales en la composición del espacio y el tiempo y creando imágenes figurativas alusivas o abstractas, explorando nuevamente la expresión creativa más antigua de la humanidad, con intención de homenajear este arte arcaico a través del espíritu del arte contemporáneo.

Koldobika Jauregi Zinkunegi (1960-2024), artista polifacético y director del Museo Ur Mara/Alkiza escribió: «El trazo caligráfico, en el que el ritmo y el movimiento del corazón encuentran camino hacia el silencio sobre el universo blanco del papel. Energía profunda, que brota de manera meditada, capaz de hacernos sentir un vértigo a través del cual se funde sin dualidad. Se disuelve la tinta. La mente flota en el extremo del pincel. El espacio exterior queda diluido en los horizontes vacíos del papel y el pincel reposa sobre la superficie blanca y se inclina para trazar un hermoso viaje a través de un camino en tinta que inunda el blanco papel, espacio ilimitado silencioso donde el pincel encuentra su camino interior».

En esta propuesta se presenta una nueva forma de contemplar la pictografía oriental desde un punto de vista occidental, y muestra esta

representación ideográfica que se ha convertido en una de las tendencias artísticas de la actualidad. Cuando hablamos de caligrafía podemos diferenciar cinco estilos: 篆書zhuànshū: estilo de sello, 隸書lìshū: estilo administrativo, 楷書kǎishū: estilo normal, 行書xíngshū: estilo rápido o semicursivo y 草書cǎoshū: estilo de hierba o cursivo. Las obras de este artículo han sido creadas probando a romper las normas tradicionales, mezclando distintos estilos en una obra, con tonos graduados, y trazando la escritura más antigua de todas las culturas como dibujos.

Sobre el planteamiento de mis obras caligráficas puedo decir que, en estas, subyacen dos intenciones:

- 1) Pretendo lograr unos movimientos de trazos energéticos que interpreten el significado del título en chino. (Ej.: El carácter chino «舞wǔ/Bailar» (Fig. 1) siendo dibujado con un estilo rápido y cursivo queda representado como si fuera una danza en vivo; o «武wǔ/Arte Marcial» (Fig. 2); y «太極tàijí/Tai-Chi» (Fig. 3) en el que se aprecian los gestos corporales de kongfu; y «貪嗔痴/tān chēn chī/Avaricia, ira e ignorancia» (Fig. 4) en el que se contempla visualmente una dinámica de gimnasia rítmica).
- 2) Pretendo crear imágenes relacionadas con la cultura española con palabras escritas en caligrafía que nada tienen que ver con su significado original. (Ej.: «幸福xìngfú/Don Quijote y Sancho Panza» (Fig. 5), en la que solo nos fijamos en la imagen visual, hecha por las líneas gestuales, mediante la cual nos imaginamos la figura conocida).

Si miramos «心經xīnjīng/Sutra del Corazón» (Fig. 6), podemos ver el Sutra budista escrito con caracteres del estilo normal aguados y ocultos en el fondo mientras su título gigantesco está puesto encima

del texto en tinta muy espesa, con el estilo de sello. Es similar a «山 shān/Montaña» (Fig. 7), «水 shuǐ/Agua» (Fig. 8) y «自在 zìzài/Sentirse a gusto donde se esté» (Fig. 9), en los que podemos observar poemas antiguos del S.VIII (Dinastía Tang) con versos grises difuminados en el fondo. Sin embargo, estos poemas llevan un título inventado, no su título original. El título surge de un sentimiento que me nació al leer la poesía. En el cuadro aparece sobre los versos, ocupando toda la superficie.

En cuanto a la obra «空 kōng/Vacío» (Fig. 10), podemos señalar que este término budista se refiere al hecho de que las cosas que existen objetivamente son ilusiones y no existen realmente. Del mismo modo, según el 易經 Yì Jīng o Libro de Cambios, del vacío nace todo. He aquí, un juego de palabras, utilizando líneas finas y firmes como alambre para construir un espacio que habita el vacío, se trata de una composición arquitectónica total que conlleva un fondo filosófico muy profundo e invita a los espectadores a reflexionar sobre el concepto de vacío.

Debido a la dificultad que supone en España o Europa encontrar el rollo tradicional de papel de arroz, he tenido que acometer el reto de encontrar un nuevo soporte para sustituir el papel de arroz. La mayor dificultad ha sido evitar el problema que plantean otros tipos de papel fino, que después de pintar con tinta, cuando se seca, se arruga mucho. Después de años de búsqueda, recientemente he encontrado un rollo de 10 metros de papel fino de acuarela que no sólo absorbe bien la tinta, sino que también refleja los diferentes tonos de tinta, además aguanta muy aguado e incluso lavado.

Las características y la resistencia de este papel me han permitido experimentar con mucha agua para evocar sensación de humedad, como en la obra «雨 yǔ/Lluvia» (Fig. 11) (nueva creación). Me recordaba mucho la casa japonesa de madera de mi infancia, cuando vivía

con mi familia en la montaña A-Li donde se contempla el sol naciente y un mar de nubes. En la casa hubo un corredor para invitar a la naturaleza a que entrase a casa. Solía sentarme allí cuando llovía para fijarme en las maderas empapadas de agua y veía caer las gotas de lluvia, como hilos, para después plasmarlo sobre papel. Tengo especial interés por continuar por esta línea artística de creación en el futuro.

Hablando de papel, vale la pena mencionar un papel tibetano que me regaló el director del Museo Ur Mara. Podría ser el último rollo de Tíbet, dado que ya no se realiza más en este gran formato (450x150cm). A pesar de estar estropeado por la lluvia, resultó que las manchas de agua me sirvieron como un fondo natural para la obra «Don Quijote y Sancho Panza».

Seguiré explorando e investigando la Caligrafía para que pueda transformarse en imágenes visuales relacionadas con la naturaleza u objetos figurativos, e incluso añadiré colores como pintura. Me siento feliz sumergiéndome en el Mar de Tintas y poder compartirlo con los demás me hace más feliz todavía.

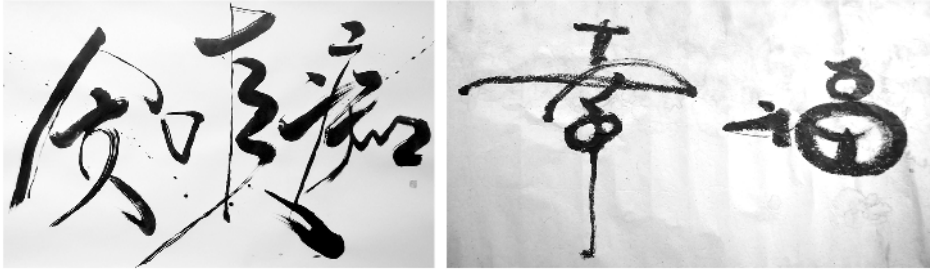

De izquierda a derecha:

Fig. 1.- «舞/wǔ: Bailar», 100x152cm. Tinta y papel de acuarela, 2023.

Fig. 2.- «武/wǔ: Arte Marcial», 100x100cm. Tinta y papel de acuarela, 2023.

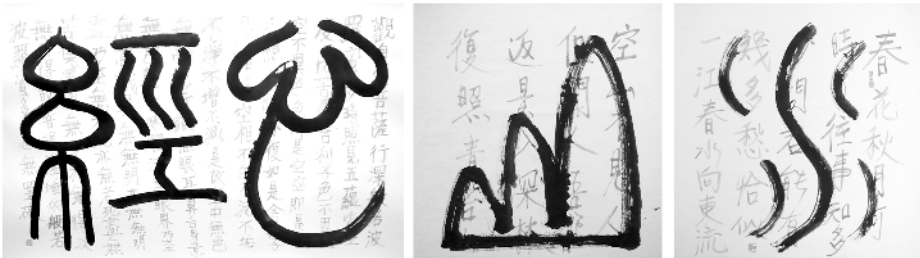
Fig. 3.- «太極/tàijí: Tai-Chi» 46x100cm.. Tinta y papel de acuarela, 2023.

De izquierda a derecha:

Fig. 4.- «貪嗔痴/tān chēn chī: Avaricia, ira e ignorancia», 152x100cm.
Tinta y papel de acuarela, 2023.

Fig. 5.- «幸福/xìngfú: Don Quijote y Sancho Panza», 450x150cm.
Tinta y papel de acuarela, 2023.

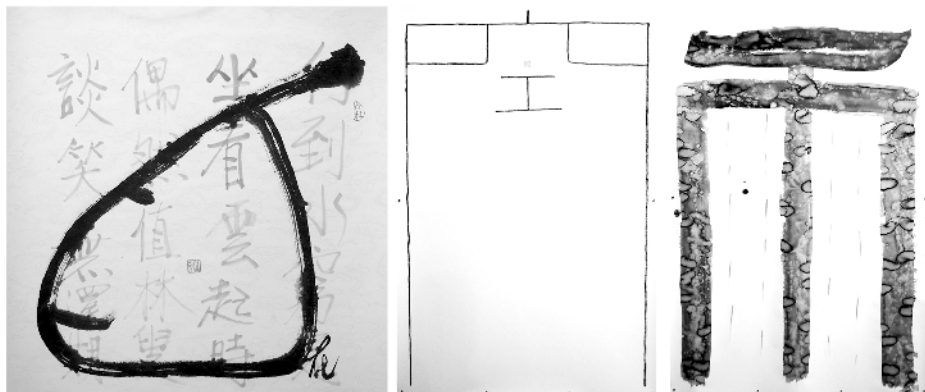

De izquierda a derecha:

Fig. 6.- «心經/xīnjīng: Sutra del Corazón», 100x152cm.
Tinta y papel de acuarela, 2023.

Fig. 7.- «山/shān: Montaña», 67x68,5cm. Tinta y papel de arroz, 2012.

Fig. 8.- «水/shu: Agua», 67x68,5cm. Tinta y papel de arroz, 2012.

De izquierda a derecha:

Fig. 9.- «自在zìzài: Sentirse a gusto donde se esté, 67x69cm.

Tinta y papel de arroz, 2012.

Fig. 10.- «空/kōng: Vacío», 100x152cm. Tinta y papel de acuarela, 2023.

Fig. 11.- «雨/yǔ: Lluvia», 100x152cm. Tinta y papel de acuarela, 2023.

Fig. 12.- Diana Chou: Sala de Exposición.
Ciudadela de Pamplona, España, 2023.