

Agua en el paisaje

“Lo más débil del mundo entero choca contra lo más duro del mundo. No hay nada que sea más suave y débil que el agua, pero al atacar lo que es duro y fuerte nada lo supera. Sin sustancia penetra donde no hay grieta. El débil vence al fuerte. Lo blando vence a lo duro.”

Tao Te Ching (Lao Tse)

El agua es el primero de los cinco elementos de la cosmología china, seguida por el fuego, el metal, la madera y la tierra.

En el paisaje simboliza la sangre que fluye, el sistema circulatorio por donde fluye el Chi o energía vital. Es la misma sangre y médula del cielo y la tierra, sin el agua, las montañas y rocas están muertas, así como sin la sangre, los huesos no tienen vida. La pintura de paisaje en oriente se denomina Shan shui “Montaña-agua”. Los antiguos decían que una “montaña sin agua es

ineficaz”. Lo cual demuestra la importante posición del agua dentro de la pintura de paisajes. El agua es de naturaleza yin, por lo que algunos dicen que el agua es de naturaleza débil, pero sin embargo es capaz de golpear las montañas y perforar las rocas, el agua tiene una fuerza sobrenatural.

Por eso el agua es estructural, ya que forma la estructura de rocas y montañas.

El agua depende de diversas condiciones y su forma también es diferente, por lo que es necesario que el artista comprenda y utilice una variedad de métodos de expresión distintos. Por ejemplo, el lago es famoso por la quietud del agua, por lo que debe pintarse con pinceladas y líneas suaves o dejarse en blanco, a diferencia de la tendencia galopante del agua de río, que utiliza pinceladas de “bucles”. El agua produce texturas de diferentes formas debido a la fuerza del viento, como escamas de pescado, redes, etc. Las pinceladas del agua, en todas sus formas deben ser nítidas, flexibles y ligeras, evitar el tallado y anudado. Se debe pintar el sonido del agua y se debe prestar atención a los cambios del paisaje acuático en las cuatro estaciones.

En los paisajes encontramos agua quieta como los lagos y agua en movimiento como mares, ríos,

cascadas, manantiales, entre otros. También la podemos encontrar en forma de nieve, nubes y lluvia.

Hay muchas pinturas de agua famosas en las dinastías pasadas, de artistas como Sun Wei a finales de la dinastía Tang o Dong Xu, Lao Renxi y Qi Wenxiu en la dinastía Song del Norte. Pero ninguna de ellas ha llegado a nuestros días.

En la dinastía Song del Sur, Ma Yuan pintó “Doce pinturas de agua” que aún se conservan, donde ejemplifica diferentes patrones de movimiento de agua pintados en línea.

Durante la dinastía Yuan, los pintores literatos reemplazaron las líneas por espacio vacío para sugerir agua.

Agua en movimiento:

Cascadas o manantiales

La erosión que causan los ríos y los desniveles que estos encuentran durante su recorrido es el origen de las cascadas. Hay muchos tipos de caídas de agua según su ancho, altura, caudal y forma.

Algunas son escalonadas, otras en forma de abanico, velo, segmentadas, en bloque, en línea recta...las cascadas cambian constantemente ya que las rocas están en constante cambio. Para dibujar bien una cascada primero se deben comprender bien las rocas. La dirección, la posición, el ancho, altura y distribución deben organizarse cuidadosamente ya que determinarán la dirección y caída del agua. Donde pasa el agua cambia la forma de la roca, pero no cambia su estructura interna.

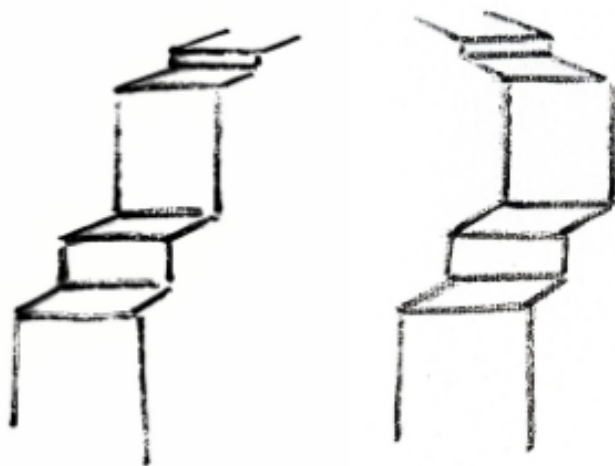
Las cascadas fluyen entre las capas de rocas, se debe pintar para que casi se escuche el sonido del agua. El flujo debe ser dirigido a través de los lugares vacíos entre las rocas y en sus huecos, como también sobre algunas rocas. Wang Wei decía que al pintar cascada debe pintarse de tal forma que haya interrupciones, pero no pausas. El pincel se detiene, pero el espíritu continúa. La apariencia del flujo de agua tiene una interrupción, pero la idea es ininterrumpida. Es como el dragón divino cuyo cuerpo está parcialmente oculto entre las nubes, pero su cabeza y cola están naturalmente conectadas.

La cascada está formada por la fuente o parte superior, que es el recorrido que hace el agua antes

de caer, la caída en sí o escalón (puede ser uno o varios) y la parte inferior de la roca o piscina, que será el lugar de reunión del agua cuando llueve. Al lugar donde la caída del agua es interrumpida, ya sea por una nube o por un plano horizontal, lo llamamos “raíz del agua”.

Para pintarla tendremos en cuenta el flujo del agua y los planos horizontales y verticales, que forman las caídas y las piscinas de agua. Es importante que estas tengan diferente ancho y largo. También podemos cambiar la dirección de la caída de agua.

Estructura de la cascada de 2 o más caídas:

Cada escalón tiene un descanso (puede ser muy pequeño) y una caída.

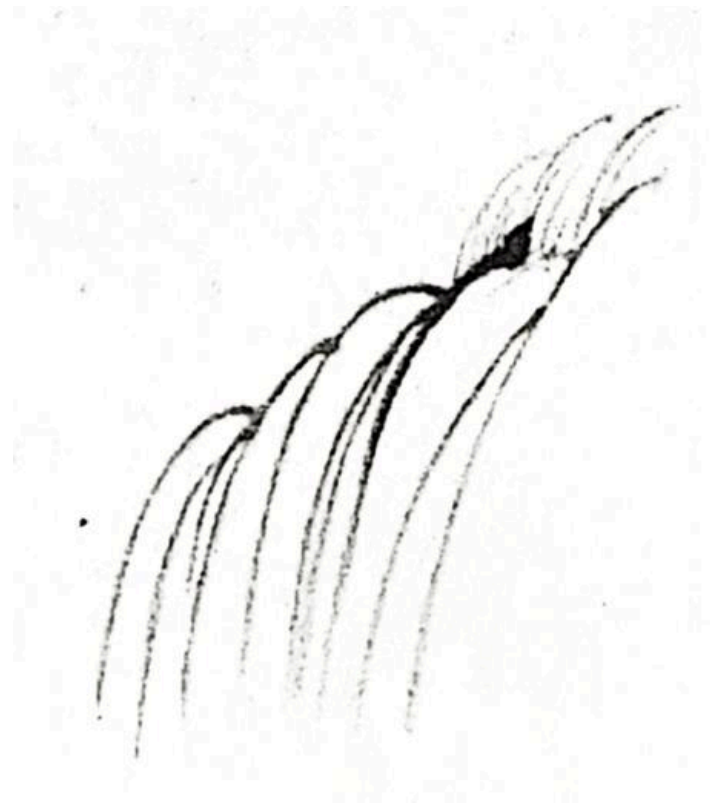
Si las pintamos de varios escalones tendremos en cuenta ir variando el ancho y largo de los escalones y el recorrido del flujo de agua.

Métodos para pintar cascadas

Podemos pintar el agua, al igual que otros elementos del paisaje, en línea y mancha.

Método de línea

El agua se dibuja en líneas fluidas y rítmicas. Esta es una de las representaciones más utilizadas en la pintura tradicional. Este método requiere pintar muchas líneas prestando atención al flujo, que debe ser vivo, pero no casual ni restringido. Se deben captar principalmente las líneas de expresión de la caída de agua. Las líneas se pintan con el pincel vertical y por lo general se utiliza tinta clara. No deben ser todas paralelas ni del mismo largo y se pintan en forma consecutiva, sin “cortar el flujo”. Luego se puede realizar un lavado en tinta clara.

Método en mancha

El uso libre de tinta y líneas puede expresar el espíritu del objeto de manera más concisa. El agua se pinta con el pincel a 45ª utilizando primero tinta clara, puede ser más seca o diluida según la fuerza del agua. Si el agua es más fluida podemos usar tinta más diluida (1), si cae con más fuerza la tinta puede estar más seca y el trazo será más entrecortado (2). Luego podemos agregar pinceladas más oscuras en algunos sitios. También podemos usar la pincelada tipo “cepillado”, el pincel estará más vertical y las cerdas abiertas (3).

1

2

Para pintar las rocas también podemos utilizar la línea y/o la mancha. El método en mancha que utilizaremos, se basa principalmente en la disposición real de las rocas para expresar altibajos de las cascadas. Al pintar debemos prestar atención al agua y a las rocas. Expresar los rápidos como “miles de caballos a galope”, de una sola vez.

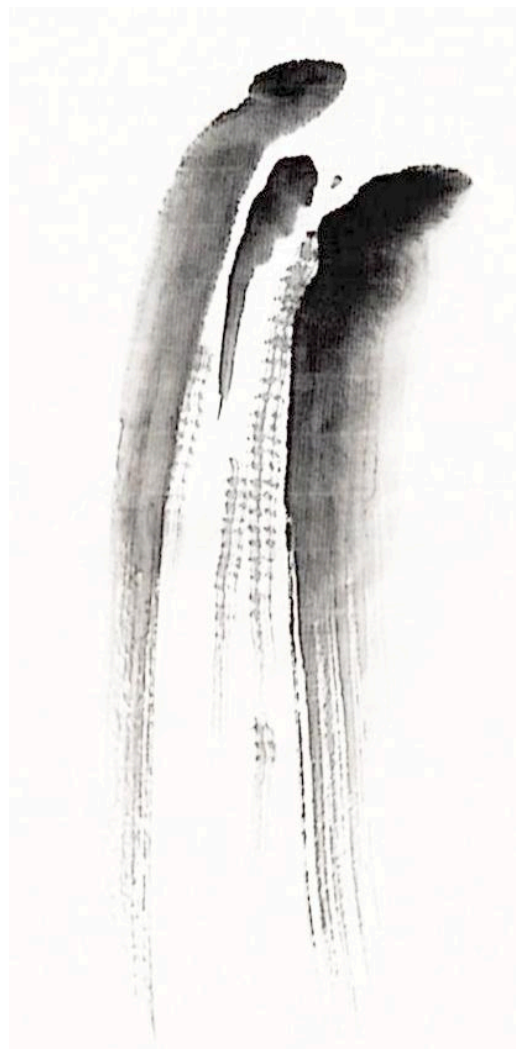
Primero pintamos las rocas. Podemos comenzar con la parte de la derecha, y luego con la parte izquierda, para cerrar la cascada. También podemos agregar rocas en la parte media.

Comenzamos haciendo una doble carga, con el pincel más seco o húmedo según la naturaleza del paisaje. La punta del pincel estará orientada hacia el agua y la base hacia la roca o montaña. De modo que quedará más oscuro el borde en contraste con el agua.

1 Pincelada

-Pincelada y trazos de agua

Práctica para la próxima clase

1-Observar el agua, en la forma que la tengamos cerca: río, lago, cascada, charco, canilla...observar sus características,movimiento, luces y sombras.

2-Practicar los trazos para pintar agua y el borde rocoso que contiene la cascada.

Que disfrutes la práctica!!!

Tipos de cascadas

Hay cascadas simples, caída proveniente del mismo flujo de agua y dispersas, caída proveniente de distintos flujos de agua.

En las cascadas dispersas el agua de diferentes corrientes por lo que se forman diversas caídas de agua (con diferente fuente u origen). Es importante al pintar cascadas dispersas que las rocas que las forman sean de diferente tamaño, posición y forma, de esta forma las caídas de agua serán asimétricas. También se debe tener en cuenta la distancia que hay entre las rocas. Algunas caídas de agua se unirán en su recorrido y otras al final.

-Algunos tipos de cascadas según “The Mustard Seed Garden Manual of painting”

1- Cascada que se divide sobre rocas

Se refiere a una cuenca rocosa, en la que la cascada comienza a caer y dividirse como una abertura o paso en un acantilado. En la pintura de paisajes china a esto se lo conoce como Shankou o “boca de montaña”. Desde allí la cascada fluirá de frente o surgirá sobre las rocas hasta tomar un desvío hacia cascadas más pequeñas.

2-Cascada que cuelga sobre un acantilado

Al pintar montañas altas, a veces se representa una cascada que cae entre riscos. La cascada puede tener su origen en un arroyo que puede estar pintado explícitamente o sugerido. Las rocas del precipicio se suelen pintar con tinta oscura para resaltar el blanco del agua. También se pueden agregar rocas en algún lugar de la cascada para aumentar la sensación de naturalidad de la escena.

3-Cascada de dos niveles. Se divide en una sección de cascadas superior y una inferior con agua corriendo sobre un terreno inclinado. Las cascadas deben representarse con diferencias de tamaño y posición para ilustrar sus respectivas profundidades y altitudes. Aquí también aplicamos el concepto de “Anfitrión–invitado”. La separación entre los dos niveles puede estar ordenada por rocas, vegetación o senderos de montaña. Normalmente los paisajes acuáticos de este tipo aparecen en la parte inferior de la imagen.

4-Cascada de tres niveles

Es similar a la de dos niveles pero puede tener más variaciones, como cambiar la dirección del flujo de agua para cada una de las secciones o aplicar diferentes ubicaciones de rocas. Si bien es importante mantener la vitalidad dinámica de la escena, el principal objetivo de las composiciones de

cascadas de varios niveles es sugerir el sonido del paisaje acuático.

5-Nubes a la deriva rompiendo la cascada

Se refiere a la combinación de nubes con cursos de agua que suele aparecer en la parte superior de un paisaje en el cual se representa una cascada cayendo desde una montaña. Las cascadas pueden representarse en una montaña detrás de nubes o nieblas, sugiriendo su altitud inalcanzable y dando la sensación que el flujo de agua continúa a través del vacío.

6-Corriente plana

Es un pequeño arroyo que serpentea a lo largo de la parte más plana del terreno o que corre al pie de una montaña. El caudal del arroyo llano suele indicarse mediante finas líneas curvas. Se pueden agregar giros y vueltas en el camino del agua para indicar la velocidad y el sonido del agua a medida que fluye, así como para agregar interés visual. Además se puede lograr una sensación de perspectiva contrastando el ancho del curso de agua a medida que se mueve desde su origen, con una estrecha franja de agua a lo lejos, en la parte superior de la pintura, que se expande gradualmente hasta convertirse en una extensión de agua mucho más amplia a medida que el flujo pasa al primer plano inferior.

7-Cascada cubierta de nubes

Al pintar cascadas grandes y escarpadas, principalmente aquellas que aparecen en la cima de la montaña el agua se representa con trazos finos con una ligera curvatura para sugerir el movimiento del agua. A menudo el agua está parcialmente envuelta por nubes, nieblas o vapor en la parte en la parte media o inferior de la cascada.

8-Viga de roca y cascada colgante

Una cascada que cae sin obstáculos ante una enorme pared de roca es una maravilla natural impresionante. La cascada en caída libre parece una cortina plateada que cuelga de una enorme viga de roca suspendida misteriosamente sobre el precipicio.

9-Cascadas que surgen sobre rocas escarpadas

Se refiere a una escena de agua en cascada que fluye sobre rocas escarpadas que por lo general aparece en la parte inferior de una pintura de paisajes. La colocación adecuada de rocas es una técnica vital, no sólo para captar la rugosidad estática de las rocas sino también el movimiento dinámico del agua.

10-Manantiales escondidos detrás de rocas colgantes

En las representaciones de manantiales escondidos, una o más secciones de agua que fluye hacia abajo, se representan de manera “rota” ya que las cascadas están ocultas a la vista pero parecen existir detrás de algunas rocas colgantes. Las cascadas reaparecen en algún lugar debajo de las rocas escarpadas en la parte inferior o posterior del paisaje. Pintar secciones de agua “rota” sin alterar la vitalidad espiritual de la imagen y la continuidad virtual del agua que corre es muy importante. Esta escena además ofrece al espectador la posibilidad de descubrir el flujo del agua.