

INSPIRADO POR:

PINCELERO DE BAMBÚ

TEMA:

El bambú es un material comúnmente utilizado en toda Asia. Los niños aprenderán sobre el material del bambú, la estética japonesa wabi-sabi y a apreciar formas orgánicas e imperfecciones naturales. Al expandirnos más allá del ámbito del bambú, los estudiantes también considerarán la relación del artista con la tierra a través del uso del material y el trabajo con elementos naturales.

RAZONAMIENTO:

Interactuamos con nuestro medio ambiente de innumerables maneras. Somos parte de un ecosistema complejo que está inextricablemente ligado. Entendemos esos vínculos de forma interdisciplinaria. Identificamos nuestro impacto, limitamos el daño, conservamos y restauramos nuestro mundo.

LOS RECURSOS

PARA LOS FACILITADORES INCLUYEN:

- Guía de práctica de facilitación (incluye información sobre el tema y las obras de arte individuales, enlaces para la investigación de fondo y video que demuestra el proyecto de arte)
- Enlaces a imágenes en alta resolución de la obra de arte
- Diapositivas de enseñanza con información condensada y preguntas de discusión (para grupos de múltiples edades)

PARA NIÑOS

- Hoja con instrucciones para el proyecto de arte
- Rueda giratoria virtual

Pincelero con orquídeas y rocas, Japón, s. XVIII, mediados del periodo Edo (1615-1868). Bambú con revestimiento de cobre. Colección Lutz Bamboo Collection en el Denver Art Museum: Donación de Adelle Lutz y David Byrne, 2004.564. Fotografía de Erik Kvalsvik.

RELACIÓN DE LOS ARTISTAS CON EL MEDIO AMBIENTE

Los artistas han representado nuestro ambiente natural por siglos. El paisaje apareció en el arte con la intención ya sea de provocar admiración por nuestro mundo natural o para ser tema de fondo para la documentación de narrativas humanas. En el siglo XXI, tanto los admiradores del arte como los artistas han tomado nota de las crecientes preocupaciones mundiales en torno al estado de salud del medio ambiente y el impacto de la humanidad en él. Mientras que muchos artistas han comenzado a crear obras en colaboración con el mundo físico para llamar la atención sobre cuestiones ecológicas, nosotros, como espectadores, podemos utilizar la lente de la conciencia ambiental para ver todas las obras de arte, independientemente de la intención original del artista.

Podemos investigar las relaciones humanas con el medio ambiente al darnos cuenta del aprecio de los artistas por la naturaleza, buscar documentación de nuestro impacto en el ecosistema, identificar procesos cuando los artistas parecen trabajar en armonía con el medio ambiente natural o perturbándolo, y discutir los deseos de los artistas de responder a los desafíos ambientales.

En esta lección, consideramos cómo la belleza y la estética japonesa del wabi-sabi resalta la apreciación de las formas orgánicas y las imperfecciones naturales.

Wabi-sabi es una idea sutil y compleja que engloba una paz y belleza que acepta el paso del tiempo, la transitoriedad de las cosas, la simplicidad rústica y la tranquilidad que se puede encontrar en la naturaleza, las personas y los objetos. Wabi-sabi se usa para describir cosas que son agradablemente imperfectas, sin embargo, el término no se aplica a cualquier cosa que simplemente sea imperfecta.

ALGUNOS EJEMPLOS DE WABI-SABI PODRÍAN SER:

- Un hermoso imperfecto jardín
- Hojas de otoño cambiando de color
- Arrugas en la cara de un anciano
- Una pieza de cerámica con una grieta que la hace más interesante

ENLACE AL VÍDEO

Introduzca los términos, wabi-sabi y kawaii (la cultura de la ternura), y después, vea el video *Denver Art Museum Through a Different Lens (El Denver Art Museum a través de una lente diferente)*: El horticultor habla sobre el pincelero de bambú.

PREGUNTAS DE CONVERSACIÓN:

- ¿Qué sabemos sobre el material del que está hecho el pincelero?
- ¿Por qué crees que los jardineros en la tradición japonesa paran antes de que los elementos del jardín sean "perfectos"?
- ¿Cuál es la relación de la estética kawaii o wabi-sabi con la naturaleza?
- ¿De qué otras formas trabajan los artistas con la naturaleza?

BELLEZA, EL PINCELERO DE BAMBÚ Y LA ESTÉTICA JAPONESA

El *pincelero de bambú* está hecho de dos tallos de bambú que se han unido. Esto podría haber sido una mutación completamente natural o el crecimiento de la planta podría haber sido manipulado por los seres humanos mientras crecía. Sin embargo, aunque esta planta es aparentemente "imperfecta", su forma orgánica tuvo valor para el artista y la seleccionaron a propósito para este pincelero/obra de arte. El equilibrio entre las formas orgánicas, las formas imperfectas y la intervención humana cuidadosamente calculada es una parte clave de la filosofía estética japonesa, wabi-sabi. Otro ejemplo de esta estética se puede ver en el jardín japonés en el vídeo. Ebi Kondo, curador de los jardines japoneses y su equipo equilibran intencionalmente la naturaleza y la intervención humana. Los jardines están inspirados en la naturaleza, pero están planeados y manipulados deliberadamente para que tengan la apariencia que muestran.

PREGUNTAS DE CONVERSACIÓN:

- ¿Qué aspecto podría tener este pincelero si el artista no hubiera aceptado su imperfección natural?
- ¿Cuáles crees que son los beneficios de aceptar el estado orgánico de la naturaleza?
- ¿Hay algo en tu vida que valoras especialmente por sus imperfecciones?

¿QUÉ ES LA BELLEZA?

"La cualidad que llamamos belleza, sin embargo, debe originarse siempre en la realidad de la vida, y nuestros antepasados, obligados a vivir en habitaciones oscuras, llegaron a descubrir la belleza en las sombras, en última instancia para guiar a las sombras hacia el ámbito de la belleza"

– Jun'ichirō Tanizaki, *En alabanza a las sombras*

La belleza puede estar en el ojo del espectador, pero nuestra percepción de la belleza está a menudo guiada por influencias culturales. Los estándares para la estética (el aspecto de una cosa) cambian de un área a otra; lo que una comunidad admira puede ser repulsivo para otro grupo de personas. La belleza es una preferencia personal, pero también está conectada con nuestras diferentes culturas.

PREGUNTAS DE CONVERSACIÓN:

- ¿Cómo defines la belleza o la perfección en tu vida?
- ¿Qué crees que influyó en tu definición de belleza y perfección?
- ¿Qué sabemos sobre cómo se considera la belleza dentro de los conceptos de wabi-sabi y kawaii?

Muchos estilos japoneses tradicionales y formas artísticas corresponden a la categoría estética de wabi-sabi y adoptan la imperfección y la transitoriedad de diferentes maneras.

- **Ikebana:** el arte japonés del arreglo floral está influenciado por ideas de preservación y naturaleza.
- **Kintsugi:** la práctica de destacar las reparaciones de la cerámica fracturada usando oro.
- **Cerámica Raku:** un proceso de cocción por el cual la arcilla se calienta rápidamente y luego se retira del horno y se coloca en una cámara fría con aserrín o una tina de agua fría. Este shock a la cerámica crea grietas en la superficie esmaltada, que más tarde se resaltan.
- **Kawaii:** el estilo de lo tierno, que suele incluir indicadores como ojos gigantes, formas redondeadas y características simplistas.

Echa un vistazo a otros objetos del Denver Art Museum que destacan algunas de estas ideas de belleza:

Tazón de té, Japón, s. XVIII, periodo Edo. Loza con barniz. Denver Art Museum: Obsequio del Sr. Ramsay Harris y esposa, 1993.12.

Issey Miyake, *Saco con bustier transformable y falda asimétrica*, Colección Otoño-Invierno 1986-1987. Ikat japonés sobre algodón y seda. Colección Textil Neusteter en el Denver Art Museum: Adquirido por varios donantes por intercambio, 2016.91A-B.

Paul Soldner (estadounidense), *Untitled (Sin título)*, 2005. Loza. Fondos provenientes del fideicomiso Florence R. and Ralph L. Burgess Trust, 2008.1.

PROFUNDICEN MÁS (enlaces útiles)

- 🔗 **Aprendan más sobre el wabi-sabi**
<https://www.youtube.com/watch?v=GEENibEDcus>
<https://might-could.com/essays/making-art-the-wabi-sabi-way>
<https://napavalleymuseum.org/exhibition/wabi-sabi>

- 🔗 **Aprendan más sobre la cultura kawaii**

- 🔗 **Aprendan más sobre el ikebana**

APRENDAN MÁS ACERCA DE OTROS DOS ARTISTAS QUE UTILIZAN ESTAS ESTÉTICAS JAPONESAS

- 🔗 **Tomomi Kamoshita**

- 🔗 **Bouke de Vries**

ACERCA DEL MATERIAL: BAMBÚ

El bambú crece en Asia en abundancia y la planta nativa es admirada por su belleza y utilidad. Además de su disponibilidad, el bambú es una planta resistente; un bosque puede existir cien años o más. Un solo tallo puede vivir hasta 15 años dependiendo de la especie. El bambú es una de las plantas de más rápido crecimiento en el planeta, de hecho, una de las especies de bambú puede crecer 35 pulgadas (89 cm) al día (o 1.5 pulgadas por hora). La resiliencia, abundancia y ritmo de crecimiento contribuyen a la naturaleza sostenible del bambú, pero además tiene una increíble versatilidad. Es ligero pero fuerte y se utiliza en tejidos, pisos, andamios, muebles, puentes, arte y mucho más.

En China, Japón y Corea, el bambú es valorado por su belleza, fuerza y resistencia, y a menudo es considerado como un símbolo de virtud y amistad (humilde porque es hueco y flexible debido a su versatilidad). Históricamente, los eruditos consideraban que el carácter recto y resiliente del bambú era un símbolo de la virtud.

Personas de todas las edades y todas las clases sociales disfrutaban de objetos de bambú. Se utiliza para hacer artículos para el estudio de un erudito, contenedores para arreglos florales, implementos utilizados en la ceremonia del té, esculturas e innumerables objetos cotidianos. Muchos artistas contemporáneos conservan técnicas tradicionales para tallar y tejer bambú, mientras que otros exploran nuevas formas de utilizar este material adaptable, de modo que el arte del bambú sigue siendo un elemento determinante en toda Asia hoy en día.

¿Qué es un pincelero?

Los pinceleros son un componente importante en el estudio de un erudito japonés. Típicamente cortados del culmo (tallo) de bambú, se usan para contener pinceles para escribir y pintar de varios tamaños, que son actividades centrales en el estilo de vida de un erudito. Los pinceleros también reflejan el gusto individual de un erudito, con pasajes literarios tallados, hermosos paisajes y símbolos motivantes.

Pinceleros como este aprovechan los nodos huecos que se hallan en los tallos de bambú. La forma y las características de la planta no están ocultas, sino que a menudo se resaltan.

PROFUNDICEN MÁS *(enlaces útiles)*

 [Aprendan más acerca del bambú](#)

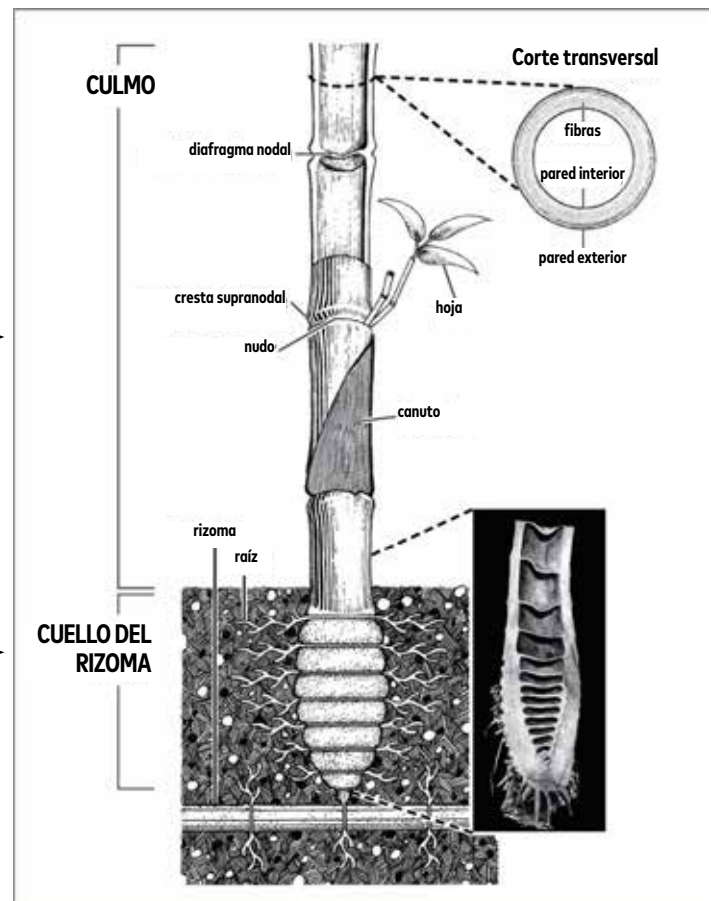
 [Cámara rápida del crecimiento de bambú](#)

Es frecuente encontrar el culmo o tallo hueco en forma de contenedores con su superficie exterior tallada en relieve.

La textura de la capa interior del culmo hueco es adecuada para inscribir bellas imágenes y para textos, mientras que las tiras de bambú se preparan hábilmente y se tejen en elaborados diseños.

La parte subterránea del tallo, el rizoma (a veces erróneamente llamado la raíz) se utiliza con frecuencia para tallar esculturas tridimensionales

PREGUNTAS DE CONVERSACIÓN:

- ¿Cuáles crees que son otros posibles usos del bambú?
- ¿Qué hace que el bambú sea un material tan útil?

Dedica algún tiempo a explorar estas otras obras de arte en bambú en el Denver Art Museum:

Bandeja de incienso con tres amigos de invierno, firmada: Chikusen, Japón, mediados del s. XX, periodo Showa. Bambú y laca. Colección de Bambú Lutz, obsequio de Tina Chow, Maximilian Chow y Malu Byrne, 2009.728

Cordón de sombrero, Corea ca. 1857, periodo Joseon. Bambú. Donación de la Colección de Bambú Lutz, 1983.526.

Vajilla con contenedor en forma de calabaza. China, s. XVIII-XIX, dinastía Qing. Bambú relaqueado, Japón, finales de 1940s, papel, laca y metal. Donación de Adelle Lutz y David Byrne. 2004.885.1-32

John Pfahl, *Relámpago de bambú*, Penland, Carolina del Norte, 1977. Impresión de transferencia de tinte; 8 x 10 pulgadas. Denver Art Museum: Donación del Sr. Martin Marx y esposa, 1992.5.13. © Legado de John Pfahl.

Hayakawa Shokosai V, *Bandeja de exhibición con tejido abierto*, Japón 1996, periodo Heisei. Bambú. En memoria de Paul M. Hoff Jr., donación de Paul M. Hoff III y Hazel W. Hoff 2001.667.

PREGUNTAS DE CONVERSACIÓN:

- La anatomía de la planta se aprovecha a menudo en el tallado de bambú. ¿Puedes ver cómo la forma natural de la planta misma ha determinado la forma de estos otros objetos de bambú?
- ¿Qué partes de la planta de bambú crees que se usaron?
- Los artistas pueden utilizar todas las partes de la planta de bambú en sus creaciones. ¿Puedes pensar en otras prácticas que también usan todas las partes de un recurso natural?
- ¿Cuál podría ser una ventaja de usar las partes de un material natural?

EXTENSIÓN DE LA ACTIVIDAD: PRÁCTICA CONTEMPORÁNEA DEL BAMBÚ

Cesto de Fujinuma, Noboru (nacido en 1945), Japón, 1990, periodo Heisei. Bambú. En memoria de Paul M. Hoff Jr., donación de Paul M. Hoff III y Hazel Hoff 2001.659.

Fujinuma Noboru, japonés, nacido en 1945, Cesto, 1999 o 1989. Bambú. En memoria de Paul M. Hoff Jr., donación de Paul M. Hoff III y Hazel W. Hoff, 2001.660.12.

Isamu Noguchi, estadounidense (1914-1988) y Isamu Kenmochi, japonés (1912-1971). Silla de cesto, producida en 2008. Bambú, madera y hierro. Colección de Bambú Lutz en el Denver Art Museum, Donación de Adelle Lutz en honor de Ronald Otsuka, 2010.406.

Los artistas contemporáneos del bambú han desarrollado nuevos estilos y formas de expresión que desafían las convenciones anteriores en la artesanía del bambú. A menudo, estos artistas se centran en formas modernas dinámicas, mientras que otras se crean simplemente para explorar los límites del bambú como medio. Un ejemplo de esto se puede ver en Silla de cesto de Isamu Noguchi e Isamu Kenmochi. El tejido tradicional de bambú inspirado en la forma de un cesto japonés para pescado se combina con una estética moderna.

Fujinuma Noboru es otro artista contemporáneo que trabaja con el bambú. Silla de cesto es un ejemplo de su trabajo en el Denver Art Museum. En 2012 fue nombrado Tesoro Nacional Viviente (Ningen Kokuhō) por su arte en bambú. Noboru busca algo esencialmente japonés en el arte del bambú. Él recolecta bambú en los bosques cerca de su casa en Ōtawara, Prefectura de Tochigi, a unas cien millas al norte de Tokio, y lo utiliza en sus obras por su delicadeza y dureza. Dice que el ki (energía) es "el tema subyacente" en sus obras, las cuales cree que "cobran vida" a través del uso. Sus obras a menudo muestran grupos de tiras retorcidas de bambú, una técnica de la que él fue pionero.

Al igual que los artistas que trabajan con las imperfecciones de la naturaleza, Noboru dice que la obra de arte creada con este bambú no solo tiene expresiones de su creador sino también la expresión única del material. Él afirma que cada material de bambú individual tiene su propio carácter único, y que, al final, eso es lo que da estímulo al creador y la razón de que cada producto final sea único por derecho propio.

🕒-🕒-🕒-🕒 **TU TURNO**

Inspirados en la estética de wabi-sabi y estas obras de arte de bambú, inspeccionaremos y celebraremos nuestra propia relación con el medio ambiente respondiendo a la naturaleza/elementos naturales en el arte. En este desafío creativo, los estudiantes crearán una obra de arte inspirada en un fenómeno natural o una rareza particular.

1. Ve afuera —esto podría ser una cuadra de la ciudad, un patio escolar, el patio de tu casa, o incluso un parque. Imprime o toma como referencia esta página para que guíe tu exploración y búsqueda de imperfecciones naturales interesantes (por ejemplo, un nudo de un árbol, una roca de forma divertida, una mariposa a la que le falta parte de su ala). Captura la belleza en tu paseo dibujando y/o fotografiando. Asegúrate de anotar por qué te atrajo esa imperfección para que lo recuerdes después.

ENLACE AL DIARIO

2. Ha llegado el momento de transformar tus notas de la naturaleza en una obra de arte. Elige una o dos "imperfecciones perfectas" como inspiración. ¿Por qué crees que esto llamó tu atención durante tu caminata por la naturaleza?
3. Crea una obra de arte que celebre las imperfecciones de una manera única y que al mismo tiempo cuente una historia sobre ti o tu relación con la naturaleza. (Esto se puede hacer de varias maneras: colaje, pintura, dibujo, técnicas mixtas. Piensa en lo cómo tu elección de material representa en tu mensaje.)
4. ¡Muestra y comparte tus obras de arte!

PREGUNTAS DE CONVERSACIÓN:

- ¿Cuáles son algunas de las características de tu inspiración natural?
- ¿Por qué pensaste que esas imperfecciones eran hermosas?
- ¿Qué papel desempeñó el mundo natural en la configuración de tu trabajo?
- ¿Qué materiales elegiste usar y por qué?
- ¿Cuál es el efecto de tu obra de arte en el mundo natural?
- ¿Cuál es el efecto de tu obra de arte en otros seres humanos?