

El Bonsái y el Zen

Hacer Bonsái es un sentimiento que nace en el alma y se expresa a través de nuestros sentidos, provocando en nosotros una forma de vida, despertando el arte de entender la naturaleza y compartirla

Por: J.Carlos de la Concha
Mariangeles Macias

Noviembre 2005

Zen (Introducción)

La filosofía Zen se caracteriza por la disciplina de la mente, por medio del entendimiento interior y de la propia naturaleza.

No conoce Dios pero tampoco lo niega y no tiene culto ninguno

Los artes afines al Zen son:

- La ceremonia del té
- El Ikebana o arreglo floral
- La arquería
- El teatro Noh
- La caligrafía
- La pintura
- La poesía
- Los jardines Zen
- Las artes marciales
- El Bonsái

Vamos a analizar algunas de estas disciplinas, mas afines con el Bonsái

Índice

CAPITULO	Pag.
ZEN (Introducción)	2
INDICE	3
ZEN Y SHINTOISMO	4
BONSÁI Historia, Escuela Lineal	29
Elementos Intrínsecos del Diseño	47
Conclusión y Epilogo	73

BONSAI ARTE VIVIENTE

ZEN y Shintoismo

Noviembre 2005

LA FILOSOFIA ZEN Y SU CANTO A LA NATURALEZA

Rara vez nos detenemos a observar los detalles de lo que nos rodea, vemos, pero no observamos con detenimiento las cosas, estas pasan a nuestro lado sin que las apreciemos.

Generalmente vemos de forma parcial, perdemos la perspectiva y parte de los componentes, porque la mente esta dispersa en muchas cosas, cuando un pensamiento llega, otro surge inmediatamente, y a través de la ilusión, de la falsa visión que nosotros creamos formamos una realidad parcial, esta ilusión se deriva de la objetividad, sin tomar en cuenta la subjetividad.

Cuando escuchamos nuestra voz interior, podemos percibir nuestra esencia, aquí es donde nuestros sentidos internos se fusionan y podemos llegar a la verdadera observación, para darnos cuenta de lo que no percibíamos antes, y que sin embargo siempre ha estado delante nuestro.

El Jardín Zen representa el camino de la vida, lleno de constantes cambios, diversos surcos, altas y bajas, tropiezos y obstáculos, brillo y oscuridad, sombra y luz.

El Jardín Zen se compone de varios elementos:

- **Tierra - arena** Representa la plataforma sobre la cual existimos, se considera como un elemento que absorbe, recicla y transmuta la energía a través de su magnetismo. Al contar con este elemento en los lugares, nos ayuda a neutralizar las frecuencias nocivas, todos los pensamientos, emociones, actitudes, o energía negativa se transforma, creando un ambiente de tranquilidad y serenidad.
- **Rocas** Las piedras representan los obstáculos y tropiezos con los que nos enfrentamos a lo largo de nuestra existencia. Sin importar que tan grandes o pequeños son, siempre nos van dejando una enseñanza. Nada pasa por casualidad, todo tiene un motivo, de causa y efecto. No debemos sentirnos culpables por los errores, los fracasos o las caídas, ya sin éstos no podríamos crecer como individuos. Las rocas simbolizan las experiencias y los peldaños que avanzamos en nuestra vida.
- **Cristales de cuarzo** Los cuarzos son seres vivientes de la tierra, que por su cualidad especial permiten recibir, almacenar, transmitir, energía positiva. En el Jardín Zen, los cristales se programan para que actúen como generadores permanentes de energía, ayudando a crear una sensación de armonía y equilibrio en los espacios. La transparencia del cristal revela la luz del entendimiento, ya que al ser transparente muestra la sencillez, la humildad y la modestia.

- **Las conchas o caracoles** Representan el contacto con el mar, nuestra mente al observarlos recuerda la tranquilidad y la paz que se percibe al estar cerca de los océanos, esta es la serenidad que buscamos, interna y externa.

La belleza de un Jardín Zen es invisible, porque solo se revela cuando observamos en silencio, meditando en nuestro interior, la relación que cada objeto tiene, las figuras que se van formando, los elementos que se integran.

Cuando la mente cesa de estar limitada, comienza la búsqueda del entendimiento, disipamos los velos del ensueño, abrimos la puerta a la imaginación, y dejamos que los objetos de la naturaleza nos revelen lo que queremos expresar.

En el jardín japonés se expresa espiritualidad, pues en él no hay riqueza material, sino la pureza de las cosas simples y austeras. Los elementos son sólo objetos naturales y que mediante su perfecta colocación hacen que el jardín se convierta en una obra para la contemplación.

En los jardines Zen no se puede pasear. Están ahí para ser contemplados. Con el tiempo se les fue llamando KARE SANSUI, "paisaje seco de montaña y agua".

En el siglo VIII, el maestro Zen Pai-chang (jap. Hyakujo) concibió por primera vez un monasterio diseñado especialmente para monjes Zen, estos lugares se encuentran en Japón en la ladera sur de montañas o colinas, formando con éstas y con los bosques, valles y riachuelos, un conjunto armonioso de gran belleza y espiritualidad

El arte Zen no está concebido para atraer la atención sobre sí mismo, sino que procura humildemente abrir el acceso a la simplicidad esencial de todas las cosas. Es el arte del WABI, caracterizado por la relación íntima con el silencio y el "vacío" en el sentido del Zen.

El vacío del Zen se puede comparar con un vaso lleno de agua muy limpia. Si el agua es completamente pura, se podría llegar a pensar que el vaso está vacío.

Pero si el agua está sucia, se ve enseguida que el vaso está lleno. "Vacío", por lo tanto, es sinónimo de puro y tiene un gran valor, mientras que "lleno" significa todo lo contrario.

El jardín Zen tiene forma rectangular, carece de color, de adornos, está formado de fina gravilla rastrillada y algunas rocas. Es monocolor como la pintura japonesa del SUMI-E en blanco y negro.

El jardín Zen se contempla con el ojo interior, percibe la esencia de la realidad: una superficie rastreada de una manera regular, sin forma determinada, infinita, ilimitada como el mar. De lo ilimitado, sin forma ni color, surgen, como islas, algunas rocas, un grupo armónico de tres piedras, por ejemplo, de diferentes tamaños. Al dejarse envolver por la visión del conjunto, la paz y el silencio toman posesión de quien lo contempla.

En el lenguaje Zen no se habla de alma sino de SHO. El ideograma con que se escribe consta del radical "vida" y el prefijo "corazón" o "núcleo". Lo que se percibe en una experiencia Zen, lo que se "ve", es el corazón de la vida o, mejor dicho es la naturaleza.

SHIZEN o JINEN, naturaleza, no significa en japonés lo que normalmente entendemos por ello en occidente al hablar de naturaleza. Mientras nosotros pensamos en bosques, paisajes, flora y fauna, "naturaleza" en el sentido de SHIZEN o JINEN, según sugiere el ideograma chino-japonés, significa: el yo-mismo cuando se ha quemado todo lo visible. Se refiere al ser en sí mismo.

Mirándolo de esta manera, el jardín Zen, precisamente por su desnudez, es plenamente naturaleza, SHIZEN o JINEN.

El Jardín Zen nos permite descansar a nuestra mente, concentrarla en un solo punto, tranquilizar la ansiedad, la angustia y los miedos

JARDINES ZEN

El shintoísmo, el confucianismo y el Zen nos enseñan que el hombre no estaría completo sin la naturaleza, la paz el hombre la consigue en estrecha comunión con esta.

Desde hace más de **trece** siglos, Japón diseña y utiliza espacios de meditación en comunión con la naturaleza. Representan el universo y están concebidos para inspirar vitalidad y serenidad.

Para contemplar un jardín japonés hay que cerrar los ojos y abrir la imaginación, es como sumergirse en un sueño en el que las rocas son montañas, donde a la grava se le da forma de ondas provocadas por la caída de una gota imaginaria en un estanque, y donde las cañas de bambú, al moverse por el viento te hablan de tus emociones.

El Zen a través de los jardines trata de mostrar que la realidad no debe ser entendida desde la razón o el pensamiento sino desde lo que se ha dado en llamar la intuición, imaginación

En las culturas orientales, meditar simplemente es llegar a captar la realidad sin que la cabeza y la razón actúen como intermediarias. Para las culturas orientales el lenguaje y el pensamiento alteran la realidad modificándola.

Todos los jardines japoneses, están diseñados para ser contemplados desde el interior de la vivienda. El jardín se incorpora a la estructura de la casa, pues al no tener muros, como en Occidente, sino paneles que se desplazan, desde el interior se pueden contemplar los jardines, sumidos así en la paz del hogar.

En los jardines Zen se utilizan mucho los arces. Pues el continuo cambio de color de sus hojas durante el otoño es un estímulo para la meditación. El concepto de cambio, de caducidad, incluso de vacío es para ellos realmente bello.

A diferencia de los occidentales, los jardines japoneses no están hechos para pasear. Se deben mirar y admirar como si se tratara de una pintura o una obra de arte, donde del desplazamiento del cuerpo y la apertura de la mente es esencial.

La mentalidad occidental, que es tan pragmática, que no entiende que un jardín sea hermoso si no tiene flores, el sentido de jardín es completamente distinto en las dos culturas para la mentalidad japonesa un jardín es bello cuando las hojas empiezan a marchitarse.

Ahora voy a comentaros muy levemente algunos de los más famosos y bellos jardines

-Kinkaku-ji (Pabellón Dorado):

Kyoto.

Fue construido en 1397 para el tercer shogun Ashikaga Yoshimitsu, como casa de retiro rural. Está situado al noroeste de Kyoto.

-Rohan-ji:

Este jardín zen fue creado por el pintor Soami. Se encuentra muy cerca del Pabellón Dorado en el noroeste de

-Daisen-in:

Data de 1509. Es uno de los jardines secos de Kyoto más conocidos y fotografiados. Está en el templo Daitoku.

-Ryogen-in:

Es el jardín más antiguo de los tres que rodean el templo Daitoku, construido en Kyoto en el periodo Mumorachi, en 1505.

-Sanzen-in:

Jardín de musgo situado en Ohara, a una hora de camino de Kyoto.

Fue construido según la doctrina Tendai en el año 985, en el periodo Edo.

-Tofuku-ji:

Jardín seco de grava y rocas, creado en el año 1600, en Kyoto. En 1877 sufrió algunas modificaciones y se le añadió un camino central.

KAKEMONO O KAKEJIKU

Oponiéndose al *emaki-mono*, el *kakemono* es una pintura que se desenrolla verticalmente; pero así como el *emaki* es muy largo y constituye una serie de imágenes, el *kakemono* sólo ofrece un tema, destinado a ser expuesto colgado de una pared.

El *kakemono*, de origen chino, fue la primera forma de la pintura japonesa.

Estaba pintado en tela o en papel montado sobre un brocado. Sus extremos estaban provistos de rodillos de madera que le daban rigidez. Además, dos cintas adornaban su parte superior

Kakemono: palabra japonesa compuesta por 'kakeru', colgar + 'mono', objeto. Es un pergamino vertical de papel, lienzo, seda, etc., generalmente pintado a mano y que entre otros usos sirve para acompañar al bonsái en una exposición.

Durante los SS. X y XI surge la auténtica pintura japonesa.

Es paralela a las corrientes religiosa de la época, muy ilustrada por representaciones de escenas del Buda, cuyo cromatismo y delicadeza van en aumento, esta pintura progresa hacia un género autóctono denominado yamato-e (SS. XI-XII), pintura narrativa que ilustra grandes rollos horizontales (*makimono*) o, con posterioridad, verticales (*kakemono*) con temas nacionales, textos novelescos (el *Genji-Monogatari*, s. XI) o antiguas leyendas populares.

Esta pintura o escritura japonesa (o china en sus principios) se realiza sobre seda o papel, que se desenrolla verticalmente.

En la casa de té no falta el Kakemono o mensaje Sep adornando la pared

BONSHI ARTE VIVIENTE

IKEBANA

華展

ALGO SOBRE IKEBANA

EL IKEBANA, entró en Japón, como casi todas las Artes, desde China y Corea, en el siglo VI.

Los primeros estilos de poner flores en los jarrones o vasijas se les llamaron RIKKA y fue por el periodo AZUCHI MOMOYAMA (1.573-1.600)

Los primeros datos los encontramos en las pinturas que adornaban los jarrones de la antigüedad y en algunos

grabados que no han llegado del siglo XIV

Los primeros textos escritos datan de finales del siglo XV

Se creó que el primer maestro, que dictó alguna norma o ley para este ARTE, fue un diplomático Chino en el siglo VII, el Sr. ONNOHIMOKO, este señor se retiró y se marchó de sacerdote al templo ROKAKUDO.

Años después, cambia su nombre por el de SENMU y se retira a una cabaña, construida por él, en un lago cerca del Monasterio. En su soledad, practica el IKEBANA y obtiene un estilo muy personal.

A este estilo en recuerdo de su tranquilo y relajante lago, le denomina IKE-NO-BO. Y aun hoy, es uno de los estilos más practicados, por su simpleza u austeridad.

Con el tiempo se crea el estilo CHABANA, es muy parecido al anterior pero con plantas de ocasión, sin olor y en recipientes naturales, de materiales cogidos de la Naturaleza, como EL BAMBU, LAS CALABAZAS. LOS CESTOS DE MIMBRES y mucho más tarde LA CERAMICA.

Este estilo es el que se emplea en la Ceremonia del Té, por su naturalidad. Ya muy adelantado el siglo XVIII, casi en sus postrimerías, se crea la Escuela SEIKA (SHOKA) formada por las dos Escuelas anteriores la NEGEIRE Y LA RIKKA

Esta nueva Escuela, tiene un diseño. Casi vertical y sus características principal, es que dispone de TRES maneras de exponer

SHIN	ESTILO FORMAL
GYO	ESTILO SEMIFORMAL
SO	INFORMAL

Estos TRES ESTILOS se exponen sobre una mesa y debajo del recipiente coloca un SHIKI-ITA o base de bambú o de madera plana

El primer nombre de este Arte Japonés fue; KADO camino de flores

También como en BONSAI, el "DO" es el camino y se basa en la triangularidad cósmica, su origen es chino y pasó al Japón en los siglos VI y VII.

Luego pasado los años tomó el nombre de IKEBANA que sale de:

IKIRO	VIVIR
HANA	FLORES VIVAS

En el gobierno de SHOGUN en la época EDO (1.603-1.867) dado el hermetismo de las clases sociales, este ARTE, no prosperó mucho y mucho menos su divulgación.

Años después se crea la Escuela RIKKA y se da a conocer sus reglas. Poco después se funda la Escuela IKENOBO y de esta Escuela, nacen los estilos.

Se cuenta que en el año 1.521 al 1.591 el Gran Maestro del TÉ SEN-NO-RIKKYO, acompañaba con mucha frecuencia a un amigo líder militar el Sr. HIDEYOSHI.

Llegó un día que al invitarle su buen amigo (como de costumbre) a una taza de te, observó, que en la habitación, no había una sola planta de IKEBANA como se acostumbraba.

Sin pensarlo dos veces, pidió el sable a su amigo militar y de un solo tajo, corto en el jardín, dos o tres trozos de BAMBÜ, cortó otras plantas de otros certeros tajos, encontró una vasija y colocando los trozos de BAMBU, colocó las flores en un arreglo inesperado, luego lo puso encima de la mesa.

Fue la primera composición de este nuevo estilo y la llamó NEGUEIRE

NEGUE	ARROJAR
IRE	DENTRO

Este nuevo estilo resultó primitivo, natural y se convirtió en un clásico, es la antítesis del estilo RIKKA

Se aprovecha la reforma de la Ceremonia del TE, para introducir en el nuevo estilo, recipientes altos, cilíndricos. De boca estrecha y se deja de usar EL ESPIN.

En los últimos tiempos, ya en la era moderna, surge un nuevo estilo, sus creadores son los maestros SOFFU TESIGAHARA y el escultor HOGUN O' HARA, en los años 1.895 aproximadamente y denominan a este nuevo estilo.

Con el nombre de MORIBANA

MORO	ACOPIO
BANA	FLORES

Esto se produce en la época MEIJI, dominan los recipientes bajos, de boca ancha y solo se ocupa una parte de la vasija, con flores agrupadas y sujetas con el KENZAN o ESPIN

El IKEBANA, se trabaja también (como, no) basándose en la filosofía ZEN, esta filosofía fue introducida, junto con el Budismo en Japón por el monje EISAI en el año 1.191 a.c.

En el ZEN, no se usan rituales, ni las formas, ni las palabras, se usa la técnica y el pensamiento libre, sin ataduras y se necesita como mínimo estas tres concepciones:

IUTSHO	Habilidad física
KAKU	Teoría y conocimiento de la historia
DO	Filosofía o camino

LA verdadera revolución o innovaciones de este ARTE se iniciaron, en la Escuela de ROKAKUDO en KIOTO.

El Shinto es un término general para las actividades que desarrollan los japoneses para venerar a todas las deidades del cielo y la tierra, y tiene su origen en una edad tan lejana como lo es la historia japonesa. Aunque el Sintoísmo es una religión nativa de Japón, el propio nombre, Shin-to, procede de una antigua palabra china que significa "El camino de los Dioses".

Los japoneses por sí mismos escogieron utilizar un nombre chino para su religión porque en ese tiempo, hace más de un milenio, el chino era la única lengua que tenía escritura en Japón, ya que ellos aún no habían desarrollado la escritura en su propio idioma.

La frase que significa Shinto en japonés es Kaki.

SHINTOISMO

La palabra Shintoismo, o "**El camino de Kami**" (dioses o espíritus), sólo vino a ser utilizada después del S. VI cuando los japoneses quisieron distinguir sus tradiciones de las religiones extranjeras como el Budismo y el Confucianismo que eran utilizados en ese entonces. Así, en sus orígenes, el Shintoismo era la religión de las personas prístinas que, sobre todos, eran sensibles a las fuerzas espirituales que saturaron el mundo de naturaleza en la que ellos vivían.

El Shinto a diferencia de las demás religiones, no tiene fundador. El Shinto se situó como religión oficial del Japón junto con el Budismo.

Puesto que el Shintoismo carece de escrituras, dogmas, y credos, el culto siempre ha tenido el lugar central en la religión.

En lugar de llevarse a cabo sermones o estudios, se realizan rituales y festivales, también tienen un lugar importante los rasgos físicos de los santuarios, el Shintoismo ha transmitido sus actitudes características y valores.

Los más prominentes entre éstos es el sentido de gratitud y respeto hacia la vida, una apreciación profunda de la belleza y poder de la naturaleza, un amor de pureza y la limpieza.

Tras el paso de muchos años a través de la historia, el Shinto, se desarrollo en cuatro formas: el **Koshitsu Shinto (El Shinto de la Casa Imperial)**, **Jinja Shinto (El Santuario Shinto)**, **Shuha Shinto (La Secta Shinto)**, y el **Minzoku Shinto (El Shinto Folklórico)**.

El Shintoismo reconoce muchos lugares sagrados: montañas, resortes, etc.

- Cada santuario se dedica a un específico **Kami** que tenga una personalidad divina y responda a los rezos sinceros del fiel. Al entrar en un santuario, se pasa a través de un **Tori**, una puerta especial para los dioses. Esto marca la demarcación entre el mundo finito y el mundo infinito de los dioses.
- En el pasado, los creyentes practicaron " misogi ", el lavado de sus cuerpos en un río cerca del santuario. En años recientes se lavan solamente las manos y enjuagan sus bocas en un lavabo que es proporcionado por el santuario.
- Los creyentes respetan a los animales como mensajeros de los dioses. Un par de estatuas "**koma-inu**" (perros protectores) se encuentran en el santuario.
- Las ceremonias del templo, incluyen la limpieza, las ofrendas, los rezos, y las danzas que se dirigen al **Kami**.
- Los **Kagura** son danzas rituales acompañadas por los instrumentos musicales antiguos. Las danzas son realizadas por bailarines expertos y entrenados. Consisten en muchachas jóvenes vírgenes, y un grupo de hombres o uno sólo.
- Los **Mamori** son encantos utilizados como ayuda curativa y de protección. Estos encantos son de diversas formas y sirven para varios propósitos.
- En muchos hogares se da un lugar central a los dioses con un altar llamado "**Kami-dana**".

- Los **Origami** (figuras de papel): Éste es un arte popular japonés en el cual se pliega el papel para dar como resultado una gran variedad de hermosos diseños. Se ven a menudo alrededor de los santuarios de Shinto. Por respeto al árbol del cual se extrajo el papel para construir el origami, este nunca se corta.

KAMI

TORI O TORIKI

LAKAGURA

KOMA-INU

KAMI-DANA

En esta filosofía nada se enseña, todo se sugiere con una historia de casi dos mil años.

La religión en Japón forma un conglomerado de tradiciones diversas

El Zen ha sido resumido como:

Una transmisión especial de iluminación fuera de las escrituras.

No depender de palabras y letras; apuntar directamente al alma del hombre;

Ver dentro de la propia naturaleza de uno mismo.

Cuando un monje le preguntó al maestro Chao~chou

"¿Qué es el Tao?",

Él le contestó: "La vida común es el Tao mismo".

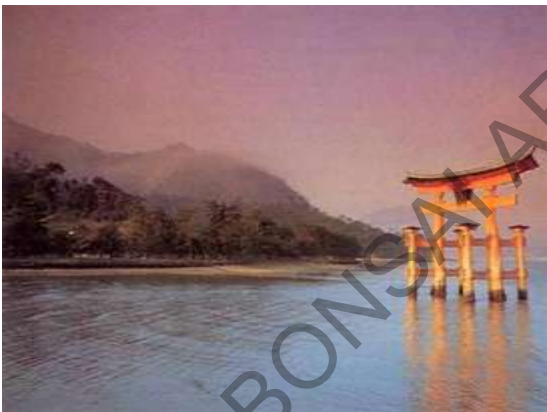
El monje volvió a preguntar: "¿Cómo podemos ponernos de acuerdo con él?" (O sea, "¿Cómo podemos ponernos en armonía y unidad con él?").

Chao~chou contestó: "Si tratas de ponerte de acuerdo con él, te apartarás de él";

Entre muchas religiones las dos mas practicadas son:

El Shinto y el Budismo

Los sintoístas aman la naturaleza. Gran parte de sus santuarios están en parques, jardines y montañas. El Monte Fuji, o Fujiyama, es un dios sintoísta que tiene en la cumbre un santuario al que acuden a rezar.

La religión sintoísta surgió en Japón durante el periodo de su historia denominado Yayoi (c. 300 a.C.-300 d.C.) a partir de un proceso sincrético del chamanismo autóctono, el animismo y las distintas creencias populares. Sencilla en exceso, desorganizada y formada por ideas muy generales como para desarrollar una estructura de pensamiento único, sólo alcanzó renombre y se consolidó de forma independiente a partir de finales del siglo VI para diferenciarse de las nuevas creencias (budismo, taoísmo y confucianismo) procedentes de las vecinas China y Corea

Una de las cosas que caracterizan a Japón es una antigua religión popular, una mezcla de "naturaleza politeísta y adoración de antepasados", como lo describe cierto autor. En un principio esta religión étnica no tenía nombre, pero cuando se introdujo en Japón el budismo, durante el siglo VI E. C., uno de los nombres que recibió fue Butsudo, "la Vía del Buda". Así que a fin de poder diferenciar el budismo de la religión nativa, esta pronto llegó a ser conocida por el nombre de sintoísmo.

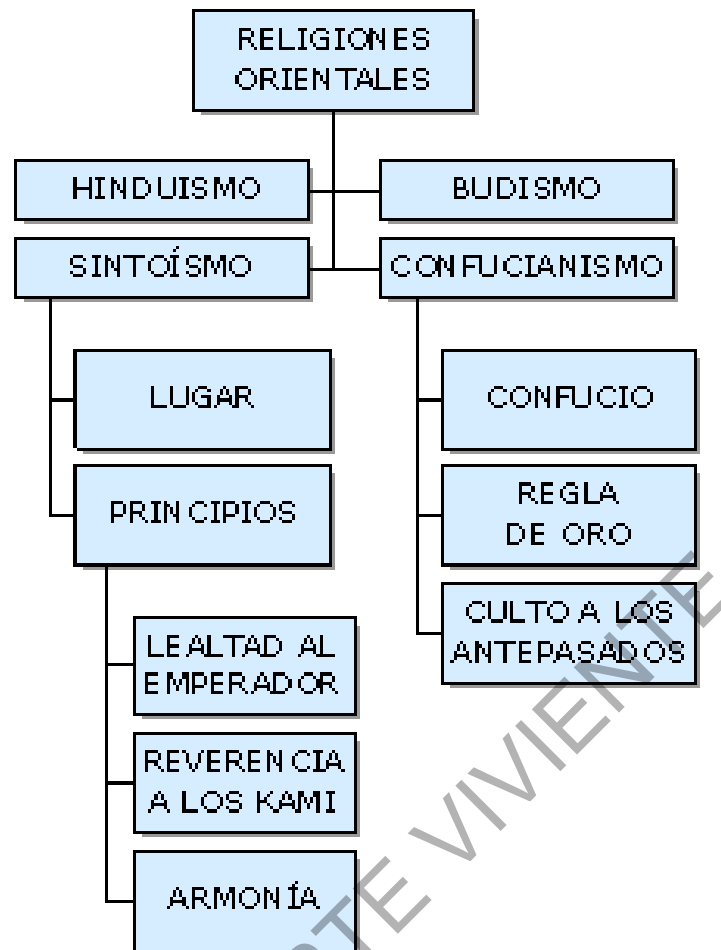

En realidad, los kami (las diversas divinidades) son el concepto central del sintoísmo. Este termino llego a aplicarse a cualquier fuerza sobrenatural o dios, como los dioses de la naturaleza, hombres sobresalientes, antepasados deificados o hasta "deidades que representan ciertos ideales o simbolizan un poder abstracto aunque el termino Yaoyorozu-nokami significa literalmente "ocho millones de dioses", se utiliza para referirse a "muchos dioses", pues la cantidad de deidades de la religión sintoísta aumenta constantemente

El sinto, «camino de los dioses», puede definirse como el conjunto de ideas y prácticas tradicionales, con raíces en el Japón prehistórico, basadas en la relación con los dioses, nacidas y desarrolladas en el seno del pueblo japonés. El sinto no tiene una doctrina definida, pero expresa el sistema de valores que conforman la cultura y la vida de Japón. No tiene fundador ni escrituras sagradas; se expresa en una enorme variedad de ritos y símbolos.

ARMONÍA CÓSMICA

Dios es percibido como fuerza vital cósmica que da armonía a todo el universo. Si la naturaleza procede del kami, hombres y naturaleza son familia y deben vivir en armonía, en la armonía de la misma belleza.

Esta armonía produce la felicidad, que debe esperarse en la vida presente; de ahí que se dé tanta importancia a la armonía de cada momento.

La fiesta es la palabra clave de la vida sintoísta: es el culto a los Kamis, los ritos que hacen a los hombres entrar en comunión con los Kamis y entre sí. La fiesta se celebra en los santuarios erigidos a lo largo de todo el territorio japonés.

Cada santuario se levanta en torno a un fenómeno natural (una montaña, un manantial), a un acontecimiento histórico o a un acto de devoción personal. Allí está la morada del kami, al que el devoto llama la atención tocando una campana o dando unas palmadas.

Estas incluyen el arte de la pintura, el diseño de jardines, la ceremonia del té. Cada una de estas actividades es conocida como "Undo" esto es, una vía o camino hacia la iluminación.

Las artes son expresiones de espontaneidad, simplicidad, asimetría y vacío a toda su creación.

Así es como el arte del Bonsái refleja los principios de esta filosofía Zen difundida al mundo occidental

LOS KAMIS

El sinto implica una fe personal en los Kamis.

El concepto de kami hace referencia a los miles de seres divinos de la mitología japonesa, aunque también designa todo lo que inspira un sentimiento de temor respetuoso.

Los fenómenos naturales y los seres humanos poseen la naturaleza kami y son intrínsecamente buenos.

La religión japonesa tradicional creía que una fuerza sobrenatural viva residía en los objetos, las montañas, los árboles y los animales.

Entre los atributos del kami destaca el de la belleza. Rabindranath Tagore llegó a decir que: «La religión del Japón es su estética.»

El japonés percibe a Dios en lo bello y llenos de belleza están los Kamis, que Jacques Maritain definió como «pulchrum transcendente». Todo lo bello puede convertirse en morada del kami.

Mucho antes de la llegada del budismo al Japón, los japoneses ya veneraban y daban culto a los KAMIS.

Se les conocía como entes espirituales, con unas fuerzas y poderes especiales algo así como en nuestra cultura “los Ángeles” con poder de socorrer a los humanos en circunstancias de peligro latente.

Los KAMIS gustan vivir libremente en los bosques en plena naturaleza pero también en los templos

La presencia de un templo sintoísta esta señalada por los TORII y en el se venera y reside el dios Shintai.

Por lo tanto la religión japonesa da culto a los KAMIS, nosotros los occidentales una de las palabras que se aproxima al vocablo japonés es “ángel” y como estos no tienen sexo ni número y se puede referir a unos o a varios

Son como espíritus, hadas, duendecillos; en nuestra cultura podía tener muchas denominaciones. Son intercesores ante la divinidad y los encargados de acompañarnos en el “do” o camino hacia el ser supremo

Pueden ser silvestres o acuáticos, caseros o habitantes de los monasterios, pero a nosotros, nos interesan más por la parte de habitantes de los bosques. Con relación al Bonsái

En los templos muchas veces se les pone árboles cerca del altar, a su llegada desde los cielos para que se sienten y descansen, mientras acompañan a la divinidad El SHINTAI

De ahí que los conozcamos como habitantes de los árboles, ellos tienen la posibilidad de manifestarse y alguna vez de hacerse visible ante nuestros ojos

El Monte Fuji es un sitio preferente para la reunión de los Kamis, aunque están por todos los sitios y al lado de cada uno de nosotros

Se dice que cada Bonsái tiene su o sus KAMIS que protegen, al árbol (es su casa) y al propietario del Bonsái, por eso está la creencia de que un Bonsái no se vende, solo se traspasa, se regala o se dona.

Los KAMIS se pueden encolerizar y causar desgracias a aquellos que no cumplan estas normas al que vende por que los vende materialmente al vender su habilidad y al comprador por no rendirle el culto que se merecen

BONSAI ARTE VIVIENTE

BONSÁI Historia

Escuela Lineal

Algunos teorizan con la posibilidad de que se intentaba tener en casa parte de la NATURALEZA.

Y yo me hago esta pregunta ¿POR QUÉ ESA NECESIDAD, SI EL HOMBRE SE ENCONTRABA INMERSO, EN ESA MISMA NATURALEZA?

Soy de la opinión, de que algo más, empujó al hombre a plantar un árbol sobre una maceta o bandeja.

Ahondando en alguna idea de algunos estudiosos e investigadores en HISTORIA ANTIGUA y empleando la lógica, HE LLEGADO A LA CONCLUSION DE QUE FUE POR UNA NECESIDAD PERENTORIA Y BASICA.

No nos olvidemos que las batallas entre Tribus, Pueblos y Dinastías distintos, estaban a la orden del día, esta EPOCA se llamó: EPOCA DE LOS REINOS COMBATIENTES.

Estos tiempos fueron siglos de floreciente aspecto cultural, definiéndose en esta época la forma del PENSAMIENTO, del ARTE, y se asiste al nacimiento de grandes hombres, LAO-TSE (604-¿) y CONFUCIO (551-?)

A la vez se consiguió la unificación de CHINA en (221A.C.)

CHIN-CHE-HUANG, instauró la DINASTIA CHIN, de cuyo nombre se deriva la actual CHINA.

En esta misma DINASTIA, se emprendió la construcción de LA GRAN MURALLA en (215 a.C.) para defenderse de los ataques DE LOS UNOS.

Del estudio de esta época, se llega a la conclusión de que tantas guerras, tantas batallas, tanto herido por flechas, hachas, espadas o lanzas, tendrían que ser trasladados a algún sitio para sus curas, y las ciudades o campamentos se encontraban lejos de los campos de batallas, normalmente situados en grandes explanadas, donde chocaban literalmente los ejércitos.

Recordemos que en esta época la única medicina que se conocía, se basaba en lo que hoy llamamos MEDICINA NATURAL.

Esta medicina estaba y está basada en los principios activos de la NATURALEZA, de ella y de la BOTANICA, se extraía casi todos los remedios.

PARA LAS HERIDAS: Musgo, barro, mezcla de hierbas y excremento de animales.

PARA LOS DOLORES: Infusiones de hojas, raíces y corteza.

PARA LAS FIEBRES E INFECCIONES: Bebedizos de bayas y hongos.

No es de extrañar que ante la imposibilidad de llevar a los heridos hasta la fuente de la medicina (LOS ÁRBOLES), los cuales producían todo lo que su primitiva

farmacia les demandaba, llegó un momento en que no les quedaría más remedio que conseguir la forma de transportar esos mismos árboles, en condiciones óptimas, vivos y con todas las garantías de poder usar de él todo lo que necesitaban.

La idea sería: YA QUE NO PODEMOS LLEVAR EL HERIDO A LA FARMACIA, LLEVEMOS LA FARMACIA AL LADO DEL HERIDO.

Tiempo después se darían cuenta, de que transportar un árbol de tamaño natural, posiblemente en parihuelas, a lomos de bestias o de hombres, con el trabajo añadido de los cuidados y riegos frecuentes sería un trabajo de COLOSOS, con el inconveniente que se tendría que distraer a muchos hombres, para su transporte y cuidado, y estos hombres eran más necesarios en el frente.

Puede que de esta NECESIDAD, surgieran las técnicas de reducir los árboles, sin que por ello perdiera ninguna de sus propiedades y con la ventaja de poderlo transportar con un mínimo de esfuerzo.

Sea como fuere, por necesidad o por adorno de interior de casas, los datos que han llegado a nosotros históricamente en el tiempo son:

Parece ser que la primera referencia se debe a un POETA y FUNCIONARIO CHINO llamado GUENG-MING, que ya en el SIGLO IV d.C. al retirarse por vejez comenzó a cultivar CRISANTEMOS en macetas por el año (365-427D.C)

Aproximadamente 200 años después, ya se veían grabados y pinturas en los que aparecían, pequeñas macetas, con pinos, cipreses, ciruelos, caña de bambú etc.

Observando estos dibujos y grabados antiquísimos se deduce que parecen árboles miniaturizados, con la misma forma que en la naturaleza y, en algunos casos, formados como paisajes

Donde mejor se observa es en los grabados de la DINASTIA TANG (618-906)

Otros estudiosos sitúan la entrada del BONSAI en CHINA, de manos de un MONJE CEILANDES, llamado BODHIDHARMA.

En su origen CHINO, el BONSAI se llamo PEN-JIN y su traducción sería algo así como IMITACION AL PAISAJE, ya que aparte del propio árbol, añadían figuras, agua, piedras, pagodas e incluso animales domésticos.

Se supone que su paso a JAPON pudo ser a manos de los propios guerreros, como plantas medicinales y curativas, dado que el pueblo CHINO intentó conquistar en varias ocasiones al JAPON.

Lo que se está casi seguro, es que pudo ser en la DINASTIA YUAN (1.280-1.368) y de manos tanto de guerreros como de los propios sacerdotes chinos.

Los últimos datos, y posiblemente más fidedignos, dan por seguro que el BONSAI se empezó a trabajar en JAPON en el PERIODO KAMAMURA en los siglos XII al XIV.

La mística oriental adjudicada al Bonsái, este bien ganado, aquellos que realmente le han dado el toque maestro fueron los japoneses a través de los monjes Zen del periodo Tokugawa.

Existe un ROLLO de PERGAMINO con figuras de BONSAI del MONJE HONEN, estos pergaminos se sitúan en el siglo XII.

Otra referencia escrita que aún perdura, pertenece al escritor SEAMI. Este escritor, autor de obras de teatro, en una de ellas cuenta la historia del POBRE TSUNEYO, este hombre poseía tres BONSAI, que sacrificó en el fuego una noche de crudo invierno, para que se calentara el regente de KAMAMURA, el poderoso magnánimo HOJO-TOKIYORI.

Durante la DINASTIA MING (1.368 - 1.644) el BONSAI gozó de una gran importancia siendo muy apreciado por la nobleza.

En la DINASTIA TSING, posterior a la MING, el ARTE DEL BONSAI pasó ya a manos del pueblo.

Ya en la EPOCA EDO (1.615 - 1.867), el BONSAI se separó en dos categorías:

BON-SAI: ARBOL SOBRE MACETA O VASIJA.

BON-KEI: ARBOL SOBRE BANDEJA.

Es durante la DINASTIA MEIJI (1.868 - 1.911), donde se lee por primera vez la palabra BONSAI, traducida literalmente de la palabra PUN-SAI.

La primera exposición de BONSAI registrada en los libros, fue la de KOKUFU, CELEBRADA EN EL AÑO 9 de la EPOCA SHOWA (1.934)

En ella la mayoría de los ESTILOS fueron los de la EPOCA: ISHI-TSUKI (árbol sobre roca)

En la tercera Exposición de KOKUFU en 1.935 se empezó a ver más árboles plantados EN ROCA que SOBRE ROCA.

EL PRIMER TRATADO EUROPEO sobre BONSAI, fue escrito en 1.889 por el francés J. VALLOT en el Boletín de la Sociedad Botánica de Francia.

Ya a mediados del siglo XIX, se establece en JAPON los principios ESTETICOS, que fundamentan el ARTE DEL BONSAI, basándose en:

EL EQUILIBRIO, LA SIMETRIA, LAS MEDIDAS Y LA REGLA DEL TRIANGULO ESCALENO.

Su PRIMERA aparición para el público en general fue en 1.878, en la EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS y más tarde en la de LONDRES en 1.909

BONSAI ARTE VIVIENTE

QUE ES UN BONSAI

Cuando oímos la palabra “bonsái”, se dibuja en nuestra mente la imagen de un pequeño arbolito plantado en una mini maceta, siempre con un aspecto muy oriental o japonés y enseguida se apodera de nosotros la necesidad de comprar esa monería para decorar nuestra casa, para ponerlo sobre la TV, pues allí lo vera todo el mundo.

Y así, llegan a nosotros por primera vez estos arbolitos, que sin el conocimiento necesario, están condenados de antemano al fracaso.

Luego cuando ya lo tienes en casa, sientes curiosidad y empiezas a pensar y a medio leer como se ha llegado a reducir un árbol que en la naturaleza llegaría a medir como poco 12 o 15 metros y vivir 20 o 30 años al tamaño de una cuarta.

Las primeras averiguaciones, los primeros descubrimientos, por bruscos, suelen ser impactantes, pues a poca sensibilidad que tengamos, si pensamos en la planta como un ser vivo, todas las técnicas que se emplean en este milenario arte nos chocan y nos parecen demasiado agresivas

Aquí es donde la mayoría abandonan, no miran mas, no tratan de averiguar como se emplean en realidad esas técnicas, de donde proviene este arte, y cual es la calidad de vida de un bonsái.

Yo fui una de estas personas, en principio me parecía una tortura para el árbol, eso de cortarle las raíces y así reducir su modo de alimentación, para mí, era como imponerle una huelga de hambre, luego estaba aquello del alambrado, que si no te lo explican bien y ves como se practica, la idea que te haces, es por comparación, casi un método de tortura de la edad media, si a todo esto le añadimos una mini maceta la sensación para el profano es de unos zapatos que hacen daño.

Mi propósito al contaros mi experiencia no es otro que el poder aportar un pequeño grano de arena a la comprensión, y tratar de abrir nuevas ventanas a los posibles aficionados a este arte. Intrigada mire y recopilé datos para así saber en donde me estaba metiendo y descubrí a grandes rasgos lo siguiente:

Como en toda expresión artística, que se remonte a la antigüedad, no es posible afirmar donde ni cuando se produjeron por primera vez, pero parece ser que el Faraón Ramses III, regalo 514 jardines a los templos, en estos jardines había: olivos, palmas datileras, lotos, lirios, pastos, etc. todas ellas en maceta de barro, así pues es de suponer que su tamaño ya se encontraba reducido.

Los códices mayas y aztecas tienen múltiples referencias de árboles y plantas medicinales en manos de los sacerdotes, también plantadas en vasijas de barro.

En los antiguos libros Vedas de la India se indica como cultivar árboles y plantas en pequeños recipientes. Babilonia, Persia e India, tienen cultivo de árboles en recipiente.

No importa el fin al que estos árboles fueron destinados, lo importante es que el ser humano por miles de años ha cultivado en recipientes, las plantas que le atraen.

El Bonsái como forma artística se origina en China y por medio del comercio y las guerras llegan a Japón. Es aquí donde realmente se inicia su más pura y perfecta representación.

El Bonsái es un sentimiento, una forma de expresión, y la más cautivante forma artística, es una escultura viva que nunca está terminada, su estado es la pura perfección, puesto que solo lo inacabado es perfecto, un bonsái es un ser viviente, en continua formación que nos transporta y nos lleva a la comunicación con la naturaleza, es un compañero fiel y agradecido, que nos acompañará y dará momentos gratos durante mucho, mucho, tiempo con suerte toda la vida.

El amante de los bonsái termina cultivándose el mismo, pues se interesa por la botánica, la horticultura, la geografía y los climas, pues ha de conocer bien el lugar de origen de las distintas especies y su clima idóneo para poder dar a su planta las mejores atenciones.

No siempre o rara vez un horticultor, tiene bonsái y se dedica a el, pero si un maestro del bonsái ha de ser un buen horticultor.

En esencia, cultivar un bonsái es conseguir por medio de unas reglas y de unas técnicas la reducción del tamaño de un árbol hasta conseguir uno mucho menor en el que tendría en la naturaleza, pero manteniendo el mismo aspecto y proporciones, es algo así como una reducción a escala pero respetando su naturaleza, simplicidad, simetría y armonía. Por tanto, no existen árboles bonsái, sólo existen técnicas para reducirlos, darles forma y alimentarlos

El bonsái es un arte que se basa en la simpleza y la paciencia características en que sólo se puede alcanzar su máximo esplendor en un pueblo como el japonés, que además conecta el Shintoísmo (religión nacional) con el amor profundo por la naturaleza

En Oriente, dichas técnicas se rigen por una serie de reglas basada en las matemáticas y en la filosofía budista Zen que impregna toda la vida de los países orientales, siendo una forma de vivir y pensar, su religión, su camino para alcanzar lo que ellos denominan "DO".

En este contexto, el bonsái es un objeto religioso. Su contemplación es un verdadero ejercicio de meditación y sus reglas son oscurantistas, sólo se transmiten de padres a hijos y muy pocos comprenden que esta filosofía, tan alejada, ajena y distinta a nuestra manera de pensar occidental, convierten al bonsái en algo distinto.

Para los orientales un bonsái es un camino, vía o senda, mediante el cuál, a través de su contemplación y meditación se llega a la relajación, descanso y equilibrio mental para alcanzar al SER SUPREMO y el origen de uno mismo.

El Zen es una forma de Budismo mayoritariamente japonesa, que aspira a la tolerancia y la paz mental a través de la meditación. El lento cultivo y paciencia que se requiere para hacer árboles Bonsái, permitía a los monjes una forma de meditación y lo que es mas, y es lo mas difícil de aceptar por los occidentales, ellos no se sentían frustrados por el echo de apreciar la identidad del hombre con la naturaleza.

La practica del Bonsái esta considerada una forma de arte de características muy especiales ya que es una obra de arte que nunca esta terminada, es viva y cambiante. Cualquier tratamiento que le hagamos malo o bueno se vera reflejando en la silueta general del árbol.

La religión Shinto deificaba a la naturaleza, e incluso adoraba rocas o árboles particularmente hermosos. Se limpiaba el área alrededor de ellos y la roca o árbol se amarraba con una cuerda de arroz (shimenawa), anunciando así que el área era un sitio santo en donde el hombre y la naturaleza podían tener comunión. Esta área fue conocida como niwa, una palabra que también denota un campo cultivado, lo cual muestra los lazos cercanos que los japoneses mantienen con la tierra. Estos niwa fueron los jardines de la primera mitad del periodo Asuka (552-646 después de C.). El modelo chino dominó la siguiente mitad.

Durante la era Nara (646-794 después de C.) hubo una gran fusión de los pensamientos chino y japonés. Encontramos el primer uso de la palabra niwa denotando el estilo de jardín chino más formal en una obra de este periodo. La arquitectura del periodo, un estilo conocido como shinden, utilizaba aceras entre los edificios. Estas aceras eran acompañadas de jardines simples de rocas y plantas complementarias a los edificios (usualmente complejos de templos o palacios reales). Este periodo también vio la introducción del shumisen, una representación budista del centro del universo con una gran montaña rocosa central como la morada de Buda, rodeada de rocas más pequeñas para sus discípulos.

La era Heian (794-1185 después de C.) fue un periodo de lujo y elegancia en Japón. Los jardines se volvieron más opulentos y complejos, y sirvieron como sitios lúdicos para los ricos y famosos. Se esperaba de cualquier aristócrata bien educado que fuera versado en el diseño de jardines, y la contemplación de jardines o andar en bote en la laguna del jardín eran los pasatiempos preferidos de la época.

Es en este periodo que encontramos el *Sakuteiki*, o *Libro del Jardín*, escrito por Tachibana no Toshitsuna, siendo esta obra el verdadero punto de partida de la jardinería japonesa. La jardinería china, de hecho mucha de la vida china, estaba reglada por las leyes del feng shui, o geomancia.

Esta reglas solo permitían jardines en lugares específicos (un río al este, una montaña al norte, etc.). El *Sakuteiki* remedió algunos de estos problemas (por ejemplo tres sauces podrían plantarse al este en el lugar del río). En efecto, este manual de jardinería liberó a los diseñadores del periodo de las últimas restricciones del pensamiento chino. El *Sakuteiki* también instó la colocación de rocas como la primera preocupación del diseñador, un cambio más al modelo previo.

El incremento de la influencia Zen es claramente visto en la llegada del karesansui, o estilo de paisaje seco

En el jardín japonés uno puede encontrar la llave para entrar al alma de las personas.

De la senda cuidadosamente lavada y barrida del jardín de té a la velada vista de un pino a través de la abertura de una cerca acorde al estilo japonés se revela a sí misma la psiquis de esta cultura ancestral. Koko, la veneración del tiempo eterno, shizen, o el rechazo de lo artificial, y yugen, o oscuridad (implicando lo misterioso o sutil), mejor revelado por miegakure, o el rechazo de la expresión total; todas estos conceptos los encontrará en el más bajo jardín japonés.

Quizás al entender el arte de jardinería podremos entender a su gente y apreciar más profundamente el mundo alrededor.

EL BONSAI “DO “

Cuando el hombre occidental se adentra en el mundo del Bonsái y de las artes japonesas en general, enseguida se siente imbuido por esa fuerza o carácter que distingue a esa nación.

Se siente sorprendido, sabe que esta ante algo diferente cuando esta frente a un Bonsái y nota, que emana una enorme fuerza, de la acumulación de energía positiva, guardada durante años, por su proceso de creatividad.

Un Bonsái es en esencia, conseguir por medio de unas reglas y de unas técnicas aplicadas, reducir un árbol a escala y tamaño mucho menor que el que tiene en la naturaleza, pero manteniendo el mismo aspecto, naturaleza y proporciones.

Por lo tanto no existen árboles Bonsái, ni semillas Bonsái.

Dicen los Maestros que el Arte del Bonsái, no tiene que ser un fin, en si mismo, sino un medio para enriquecernos espiritualmente

Estas técnicas en Oriente se rigen por unas reglas matemáticas y otras de naturaleza filosófica.

Para esta filosofía el bonsái es un camino o senda “do” para ellos, por medio de su contemplación y meditando, se llega a la relajación, descanso y equilibrio mental.

Por eso, este camino o vía “do” los une con la divinidad pasando primero por nosotros mismos.

Esta filosofía impregna toda la vida de los países orientales, es su forma de vivir el Bonsái de pensar, es su religión, su camino, su “do”.

Por lo tanto en ese contexto el Bonsái es un objeto religioso.

Su contemplación, es un verdadero ejercicio de meditación, sus reglas oscurantistas, solo se transmitían de padres a hijos.

Ahora modernamente y después de la apertura a Occidente algunos maestros (Senseis) ya van dejando entrever algunas reglas

Pero lo que a veces ignoramos es que estas artes son siempre fruto de unas reglas básicas normalmente muy estrictas

Estas reglas tienen como origen el camino (DO) y objetivo el Zen.

El "DO" o senda del Zen es el camino de ida y vuelta para conocernos a nosotros mismos y poder entrar en nuestro interior.

Es un equilibrio perfecto entre:

Dios..... naturaleza
Hombre.....sensei
Tierra..... árbol

Hay muchos caminos o vías, o caminos las más conocidas en occidente son por ejemplo

BUDO	LA VIA DE LAS ARTES MARCIALES
KADO	LA VIA DE LAS FLORES (IKEBANA)
SHODO	LA VIA DE LA CALIGRAFIA
KODO	LA VIA DEL PERFUME (maderas que al quemarse perfuman el ambiente)
JUDO	LA VIA DE LA SUAVIDAD
KENDO	LA VIA DEL SABLE
CHADO	LA VIA DEL TE

El artista, japonés (el Bonsái es un arte) ve al árbol, lo observa durante mucho tiempo, buscando su diseño y espera que el árbol le diga como liberarle su forma, están los dos interrelacionados y a la vez con la naturaleza.

El maestro a través del Bonsái se siente más unido a la naturaleza y por tanto al universo

盆栽

BONSAI

El mundo se basa en la trilogía: Tierra-Hombre-Dios
La triangularidad del Bonsái es su máxima representación
El punto mas baja del triangulo es la Tierra
El segundo es el hombre
El tercero es Dios

Cada rama del Bonsái vistas individualmente ofrece el mismo significado

La composición para presentar a un Bonsái en exposición también tiene la clásica forma triangular. LA TIERRA es la figura acompañante (o planta de acento, escultura o piedra). EL HOMBRE es el Bonsái. DIOS es el Kakemono o pintura en papel de arroz.

En el idioma japonés hay cuatro palabras de muy difícil traducción, ya que más que palabras son sentimientos o formas de pensamiento que expresan el sentir de los amantes del bonsái, y esto no es fácilmente traducible a nuestra cultura occidental, estas palabras son:

SABI
WABI
SHIBUI
YUNGEN

Estas palabras o sentimientos nos deleitan y nos transmiten una profunda sensación de placer, paz y bienestar

Sabi.- Es vacío, soledad, relajación, meditación, es la nada, el vacío, el encontrarnos a solas con nosotros mismos, a mirar dentro de si, la paciencia y a saber manejar la adversidad.

Simple disfrute por el paso del tiempo, el amor por el cuidado y posesión de objetos que la naturaleza y el hombre han transformado durante generaciones. Este sentimiento está también íntimamente relacionado con los Suiseki.

Wabi.- Es el bienestar interior que se produce por la simple contemplación de la naturaleza, el humilde reconocimiento de la perfección de lo natural y de nuestra simple participación en la misma como uno más, sin que seamos el centro del universo.

Es la meditación, la humildad, modestia, aislamiento, melancolía, la paz, desesperación, contemplación, armonía con la vida, los sentimientos que producen un claustro o el silencio de una catedral vacía, es la disciplina, la obediencia, la austeridad, la humildad, la contemplación, el misticismo, el silencio, lo etéreo, la espiritualidad

Sabi y Wabi juntos causan una actitud de la paz y de irse en nosotros.

Shibui.-Es la elegancia, la suprema armonía y la belleza subliminal, el “no va más”

Yungen.- Es la oscuridad, metáfora, profundidad, incertidumbre y misterio, lo inexplicable, lo incierto, lo extraño

Por tanto a este sensei (maestro) nunca se le notara su maestría, será humilde, sencillo, y con un gran poder de concentración, si se le observa con sus movimientos simples, su relajación, su seguridad y su conocimiento nos daremos cuenta que solo se le apreciara su arte

VIRTUDES QUE SE INCREMENTAN O SE APRENDEN CON LA PRACTICA DEL BONSAI

Para captar el espíritu de un bonsái es necesario tratar de ir más allá del simple objeto, del simple árbol.

Dejando a un lado esta filosofía ajena y lejana a nosotros, lo que es cierto es que trabajando y amando el bonsái nos iremos llenando, sin darnos cuenta, de unas virtudes casi perdidas.

LA PACIENCIA
LA HUMILDAD
LA DISCIPLINA
LA OBSERVACION
LA MEDITACION
EL ESTUDIO
EL RESPETO A LA NATURALEZA
Y LO MÁS IMPORTANTE, EL RESPETO A NOSOTROS MISMOS Y A LOS DEMAS

Por todo esto, tenemos que deducir, que trabajar en el diseño de un Bonsái, implica algo más que técnica, arte y estética, conocimiento y sentido de la armonía.

Implica el estar imbuido de uno mismo, en una búsqueda permanente del YO, en un sentimiento profundo, un estado de animo, una manera de ser y de estar, en encontrarse a uno mismo y de esta manera estar mas cerca del todo.

OTROS CONCEPTOS ZEN APLICADOS AL BONSAI

Estos son:

KEI
WA
SEI
JAKU
KU

KEI.- Significa: Reverencia, autocontrol, respeto a los demás, este respeto incluye a todos los seres vivos.

Es la reverencia o "venia" que hace la rama hacia el observador (inclinación que todo Bonsái tiene que hacer hacia el frente.

En las plantaciones en bosque (Yose-Ue) la venia vendrá dada por el árbol principal o más importante en el conjunto. Se corresponde con la fuerza de la rama principal o SASHI-EDA, la más importante en el diseño, la que da fuerza y carácter al diseño.

Puede salir a derecha o izquierda del conjunto y siempre es la rama más baja la más cercana a las raíces.

Esta rama tiene que estar en armonía con las demás, ayudando a resaltar el resto del conjunto, pero sin ostentación, sin disminuir la belleza de las demás ramas en importancia sin ahogarlas con su propia belleza. Será la rama suprema pero dejando que resalten también las demás.

WA.- Es la Armonía del propio árbol y también de su entorno. Se corresponde con la segunda rama USHIRO-EDA, es la que da profundidad al conjunto, es la que da tridimensionalidad al diseño, sin esta rama el conjunto quedaría plano.

Esta rama sale del diseño hacia atrás

SEI.- Es la pureza del diseño, la limpieza, tanto exterior como interior visto desde el ángulo de la moral, la ética y lo religioso

Se corresponde con la tercera rama del conjunto UKE-EDA esta rama equilibra a SASHI-EDA

Da belleza al conjunto, al compensar los movimientos y vacíos del resto del diseño.

JAKU.- Es la Tranquilidad. Es la última rama de la primera armonía (en la escuela Lineal) Su nombre es MAE-EDA. Y en el diseño sale hacia delante un poquito inclinada a cualquiera de los lados derecho o izquierdo.

KU.- Es el Vacío, este concepto es fundamental en todas las artes. Hay espacios vacíos en la pintura, la escultura, la caligrafía, en los versos y en la prosa en la danza y en el teatro, y donde más se manifiesta es: EN LA NATURALEZA.

Este vacío no es el que en occidente lo consideramos LA NADA, la ausencia del todo.

En el Zen el vacío no es la falta absoluta de todo, no es la nada, no es el caos, es el VACIO que va unido a LA FORMA. Es el vacío alrededor del árbol y dentro de él entre sus ramas, es la mezcla de la línea y el volumen (escuela neoclásica)

Dicen los maestros de Bonsái que un Bonsái sin vacío, no es bello
En este vacío los KAMIS, espíritus del árbol juegan y se recrean

Nosotros los occidentales no estamos muy acostumbrados a la mística oriental y los sentimientos de esos pueblos

Ellos consideran que cada Bonsái tiene su KAMI (su dios) y que este Kami es la fuerza interior es igual a la que existe en todos los elementos de la naturaleza

Más allá de sus componentes técnicos elaborados y de los efectos visibles que se obtengan en el tratamiento de una planta, se podría decir que, lo más importante de un bonsái, es su contexto filosófico, que se basa en un origen religioso. Este origen, del bonsái, estuvo centrado en China, en relación con la Religión taoísta, con su misión de comunión con la Naturaleza, porque todo el Universo está representado por el Tao, que es como el sentido de la vida, la armonía interna de todo lo que existe, su razón de ser.

Para los taoístas, además, las miniaturas son capaces de sintetizar la energía natural y, por lo tanto guardan una especie de dominios especiales, sobre todo si están contorsionadas o conformadas por condiciones adversas

El paso de esta práctica de China al Japón motivó que se le contribuyesen nuevos enfoques, tanto técnicos como filosóficos y religiosos, más tarde fue adoptada por el Budismo Zen. Los monjes Zen se convirtieron en grandes maestros del bonsái y, desde el principio, le condescendieron una mayor ritualización y jerarquía. A pesar de su popularización, todavía sigue siendo un arte que se aprende de una relación práctica entre maestro y discípulo.

BONSAI ARTE VIVIENTE

Elementos Intrínsecos del diseño

Repasemos, solo por encima y muy someramente, estos conceptos, tan necesarios, para distinguir a un verdadero bonsái a un arbolito puesto en una vasija

ESPACIO

Es uno de los elementos importantísimos en la Escuela Lineal ya que esta Escuela solo se trabaja con una Armonía, o como mucho se le añaden unas variables, recordemos que solo se trabaja con cuatro ramas y el ápice o JIN, en este estilo casi todo es el VACIO/ESPACIO

Aunque este vacío (WU) es parte integrante del diseño.

En la escuela clásica de volúmenes, el espacio más importante es el que rodea al árbol

Para su exposición se acompaña con elementos lineales y se colocará en espacios amplios

COLOR

Esta en relación a los tonos y variantes de color del TRONCO/FOLLAJE/VASIJA

Tanto en la Escuela Lineal como en la de Volúmenes, se tiende a situar a los árboles de hojas perennes, en vasijas de color TIERRA, o en cualquiera de la gama de los AZULES OSCUROS, pero siempre esmaltados

A los de hoja caduca, se le acompaña, de vasijas de colores claros

BALANCE

Cuando todos los elementos están equilibrados, dan al Bonsái una impronta de balance, armonía y por efecto la sensación de que todos los elementos que lo comprenden, están colocados según un criterio lógico. Por lo tanto también esta equilibrado su conjunto

RITMO

Cuando un conjunto tiene las determinantes artísticas necesarias, en la misma proporción y que ese diseño tiene "VIDA" con la sensación que quiere salirse del marco que lo protege, magnificándose ante nuestros ojos, se entiende que ese diseño tiene RITMO

CARÁCTER

Un elemento imprescindible en el diseño es la IMPRONTA del artista, es decir sus señas de identidad y de carácter, es plasmar su alma en el diseño, es saber plasmar su idea, su fuerza y su personalidad, transmitida a la obra.

Es como un Flash, una llamada de la obra de arte que hace que vuelvas la vista hacia ella, sin comprender por qué, pero sabes que tienes que mirar y antes nos pasó inadvertida

SINGULARIDAD

Lo que quiero explicar es:

El Bonsái es único, irrepetible. Tiene todos sus elementos bellos y ninguna obra de arte se le iguala, cuando un artista termina una obra, la firma y ya se queda así por los siglos de los siglos, el Bonsái nunca está terminado es un arte de continuidad, es naturaleza viva y la única obra de arte que nos premia con sus frutos en primavera

DISEÑO DEL BONSAÍ

En este libro solo voy a esbozar los principios estéticos y diseño con medidas de la Escuela Lineal.

Los dibujos son bastantes explicativos, pero es un trabajo arduo y complicado para enseñarlo solo escribiendo y en el próximo libro, ira todo lo mejor explicado que sea yo capaz

EL BONSAI COMO ARTE VIVIENTE

Un BONSAI, es una OBRA DE ARTE, en el más estricto sentido de la palabra, no tiene comparación con otras formas de expresión artísticas, dado que es UNA OBRA DE ARTE VIVIENTE.

En cualquier otra faceta artística, la obra se termina, guardan los utensilios y herramientas utilizados, y ya no queda más por hacer, solo el empezar un nuevo trabajo.

En el BONSAI, esta premisa no existe, son OBRAS QUE NUNCA SE ACABAN, pues con el paso del tiempo, al estar vivas y necesitan:

REMODELACIONES CONSTANTES
TRANSPLANTES
PODAS
PINZADOS
RECORTE DE RAICES
ALAMBRADOS
DESALAMBRADOS
ABONOS
CAMBIOS DE MACETAS
POSIBLES CAMBIOS DE DISEÑO

Estas Obras de Arte siguen creciendo y perfeccionándose año tras año y así durante toda la vida

El BONSAI es una expresión de ARMONIA entre el:

EL CIELO Y LA TIERRA
HOMBRE Y NATURALEZA

Es como una escultura tridimensional, a la que hay que añadir, algo muy importante LA VIDA

El BONSAI, no comercial, el verdadero "DO", no se vende, solo se regala, es como una ofrenda. Es dar parte de uno mismo.

Al hablar de BONSAI, nunca se hablará en plural, si nos referimos a más de uno, siempre utilizaremos el singular, por que cada BONSAI, es diferente, tiene su

propia identidad, su propia personalidad, su propio diseño, cada uno es un “DO” un camino, y tiene su KAMI o espíritu distinto

Como en cualquier arte en el Bonsái también rigen unas leyes tanto de armonía como de puntos de belleza entre los que destacan:

La sección Dorada El Ojo Dorado del Dragón

La Sección Dorada es el punto de máxima belleza en cualquiera de las artes en una LINEA o en un Plano

Se llama también Sección Áurea o punto focal

Se emplea en Dibujo-pintura-arquitectura-diseño-escultura etc.etc

Es llamada también en oriente la constante de SHIBUI o punto de sublime belleza y en Bonsái es el equivalente al Ojo Dorado del Dragón

Ya hace muchos años los griegos tenían un axioma que reza así:

Una línea puede poder dividirse en dos partes desiguales, de la cual la primera es a la segunda, como la segunda es al todo

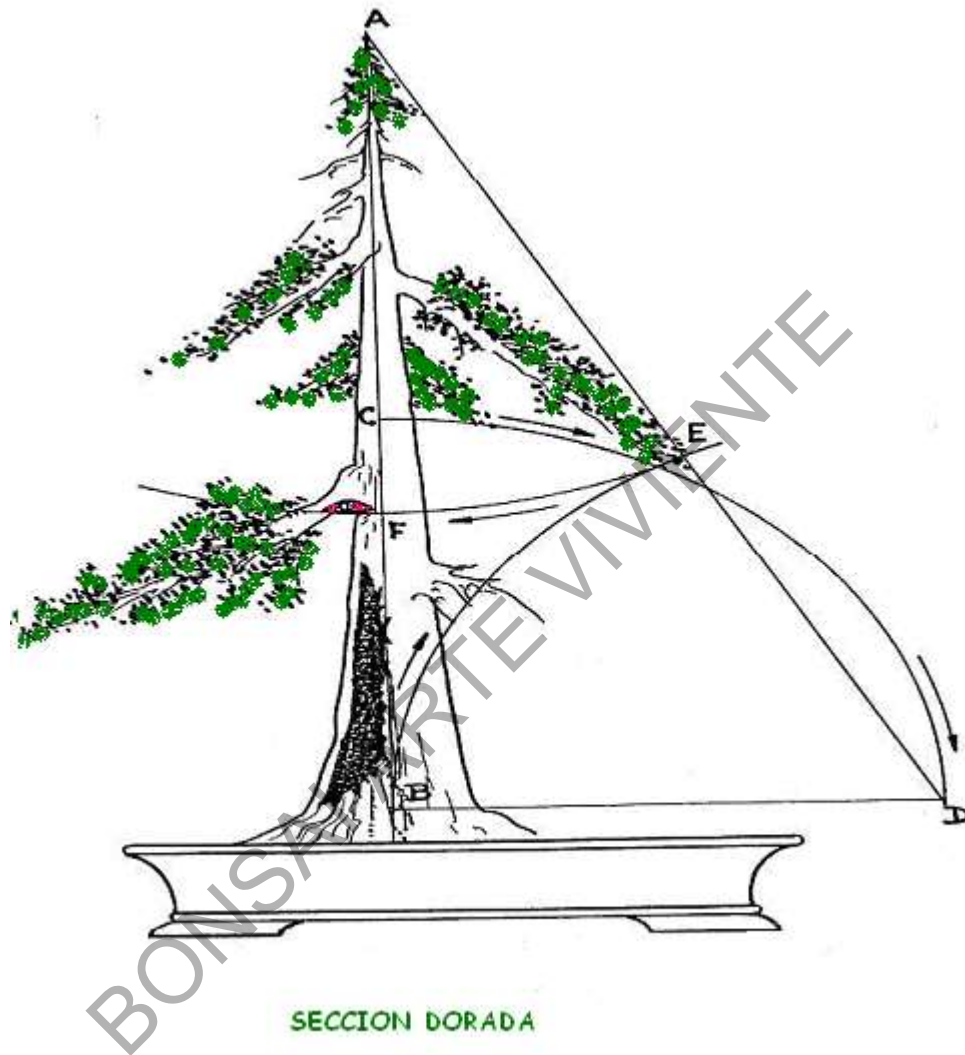
Fibonacci, llamado Leonardo de Pisa (1.170-1.240) descubrió la progresión geométrica que lleva su nombre y que es de donde se sacan todas las secciones doradas

SECUENCIA DE FIBONACCI

SECCION DORADA

La Sección dorada se encuentra igual que se explica en el dibujo

OJO DEL DRAGON

El Ojo del Dragón es ese punto donde la vista se posa en cualquier manifestación del arte, es el que primero nos llama la atención, el que nos llama con su belleza

Este punto pertenece a las constantes de Shibui cuyo valor es **0.381**.

Para encontrar el ojo del Dragón de cualquier árbol y de cualquier tamaño, se multiplicara su altura por **0.381**

EL OJO DORADO DEL DRAGON

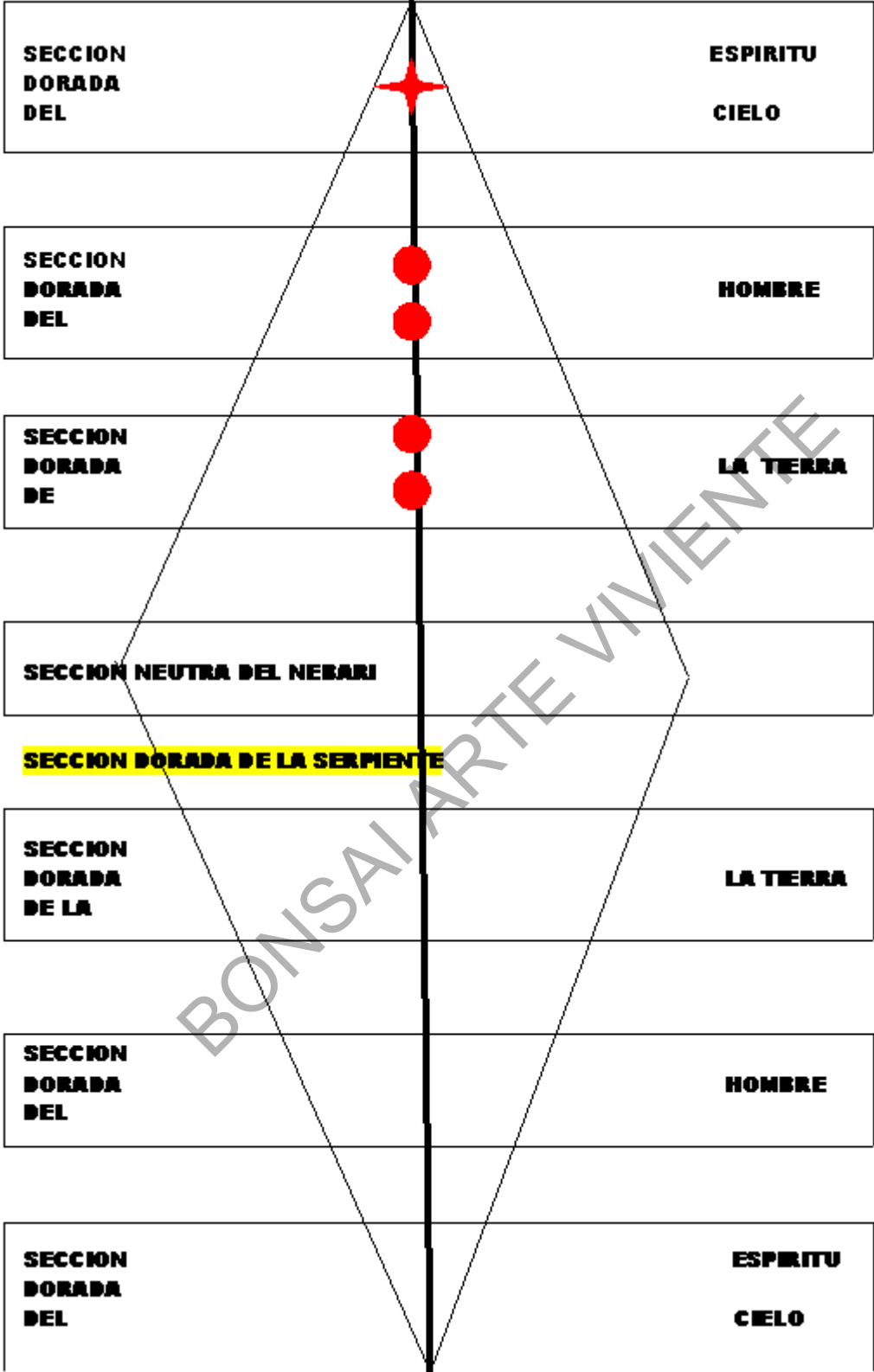
ALTURA	OJO DRAGON
1	0,381
2	0,762
3	1,143
4	1,524
5	1,905
6	2,286
7	2,667
8	3,048
9	3,429
10	3,81
11	4,191
12	4,572
13	4,953
14	5,334
15	5,715
16	6,096
17	6,477
18	6,858
19	7,239
20	7,62
21	8,001
22	8,382
23	8,763
24	9,144
25	9,525

ALTURA	OJO DRAGON
26	9,906
27	10,287
28	10,668
29	11,049
30	11,430
31	11,811
32	12,192
33	12,573
34	12,954
35	13,335
36	13,716
37	14,097
38	14,478
39	14,859
40	15,240
41	15,621
42	16,002
43	16,383
44	16,764
45	17,145
46	17,526
47	17,907
48	18,288
49	18,669
50	19,050

ALTURA	OJO DRAGON
51	19,431
52	19,812
53	20,193
54	20,574
55	20,955
56	21,336
57	21,717
58	22,098
59	22,479
60	22,860
61	23,241
62	23,622
63	24,003
64	24,384
65	24,765
66	25,146
67	25,527
68	25,908
69	26,289
70	26,670
71	27,051
72	27,432
73	27,813
74	28,194
75	28,575

ALTURA	OJO DRAGON
76	28,956
77	29,337
78	29,718
79	30,099
80	30,480
81	30,861
82	31,242
83	31,623
84	32,004
85	32,385
86	32,766
87	33,147
88	33,528
89	33,909
90	34,290
91	34,671
92	35,052
93	35,433
94	35,814
95	36,195
96	36,576
97	36,957
98	37,338
99	37,719
100	38,100

SECC. DORADAS DEL DRAGON

TABLA DE LAS 5 SECC. DORADAS

DRAGON-FENIX
 ESCUELA LINEAL

	1º RAMA	2º RAMA	3º RAMA	4º RAMA	APICE
	SASHI-EDA	USHIRO-EDA	UKE-EDA	MA-EDA	SHIN
ALTURA EN C.C	K1- 0,38	K2- 0,62	K3- 0,76	K4- 0,85	K5- 0,91
10,00	3,81	6,16	7,62	8,53	9,09
10,50	4,00	6,47	8,00	8,96	9,54
11,00	4,19	6,78	8,38	9,38	10,00
11,50	4,38	7,08	8,76	9,81	10,45
12,00	4,57	7,39	9,14	10,24	10,91
12,50	4,76	7,70	9,53	10,66	11,36
13,00	4,95	8,01	9,91	11,09	11,82
13,50	5,14	8,32	10,29	11,52	12,27
14,00	5,33	8,62	10,67	11,94	12,73
14,50	5,52	8,93	11,05	12,37	13,18
15,00	5,72	9,24	11,43	12,80	13,64
15,50	5,91	9,55	11,81	13,22	14,09
16,00	6,10	9,86	12,19	13,65	14,54
16,50	6,29	10,16	12,57	14,07	15,00
17,00	6,48	10,47	12,95	14,50	15,45
17,50	6,67	10,78	13,34	14,93	15,91
18,00	6,86	11,09	13,72	15,35	16,36
18,50	7,05	11,40	14,10	15,78	16,82
19,00	7,24	11,70	14,48	16,21	17,27
19,50	7,43	12,01	14,86	16,63	17,73
20,00	7,62	12,32	15,24	17,06	18,18
20,50	7,81	12,63	15,62	17,49	18,63
21,00	8,00	12,94	16,00	17,91	19,09
21,50	8,19	13,24	16,38	18,34	19,54
22,00	8,38	13,55	16,76	18,77	20,00
22,50	8,57	13,86	17,15	19,19	20,45
23,00	8,76	14,17	17,53	19,62	20,91

TABLA DE LAS 5 SECC. DE JADETALLA DE MADERA
ESCUELA LINEAL

	1º RAMA	2º RAMA	3º RAMA	4º RAMA	APICE
	SASHI- EDA	USHIRO- EDA	UKE-EDA	MA-EDA	SHIN
ALTURA EN C.C	J-K1- 0,14	J-K2- 0,47	J-K3- 0,67	J-K4- 0,79	J-K5- 0,87
10,00	1,40	4,70	6,70	7,90	8,70
10,50	1,47	4,94	7,04	8,30	9,14
11,00	1,54	5,17	7,37	8,69	9,57
11,50	1,61	5,41	7,71	9,09	10,01
12,00	1,68	5,64	8,04	9,48	10,44
12,50	1,75	5,88	8,38	9,88	10,88
13,00	1,82	6,11	8,71	10,27	11,31
13,50	1,89	6,35	9,05	10,67	11,75
14,00	1,96	6,58	9,38	11,06	12,18
14,50	2,03	6,82	9,72	11,46	12,62
15,00	2,10	7,05	10,05	11,85	13,05
15,50	2,17	7,29	10,39	12,25	13,49
16,00	2,24	7,52	10,72	12,64	13,92
16,50	2,31	7,16	11,06	13,04	14,36
17,00	2,38	7,99	11,39	13,43	14,79
17,50	2,45	8,23	11,73	13,83	15,23
18,00	2,52	8,46	12,06	14,22	15,66
18,50	2,59	8,70	12,40	14,62	16,10
19,00	2,66	8,93	12,73	15,01	16,53
19,50	2,73	9,17	13,07	15,41	16,97
20,00	2,80	9,40	13,40	15,80	17,40
20,50	2,87	9,64	13,74	16,20	17,84
21,00	2,94	9,87	14,07	16,59	18,27
21,50	3,01	10,10	14,41	16,99	18,71
22,00	3,08	10,34	14,74	17,38	19,14
22,50	3,15	10,58	15,08	17,78	19,58
23,00	3,22	10,81	15,41	18,17	20,01

PUNTOS DE BELLEZA

Cualquier árbol que este dentro de las Escuelas Clásicas, contiene 7 puntos de belleza

El Ápice
 La base del tronco
 5 puntos intermedios

En las tablas adjuntas se dicen donde es el nacimiento de estos puntos de belleza que nos son validos para saber (dependiendo de la altura del árbol)

Ancho y profundidad del árbol
 Nacimiento de cada rama
 Largo y ancho de cada una de ellas
 Largo ancho y profundidad de la vasija
 Lugar de la vasija donde se plantará el árbol
 Largo, ancho y alto de la mesa de exposición

Los puntos de belleza de cada escuela se denominan

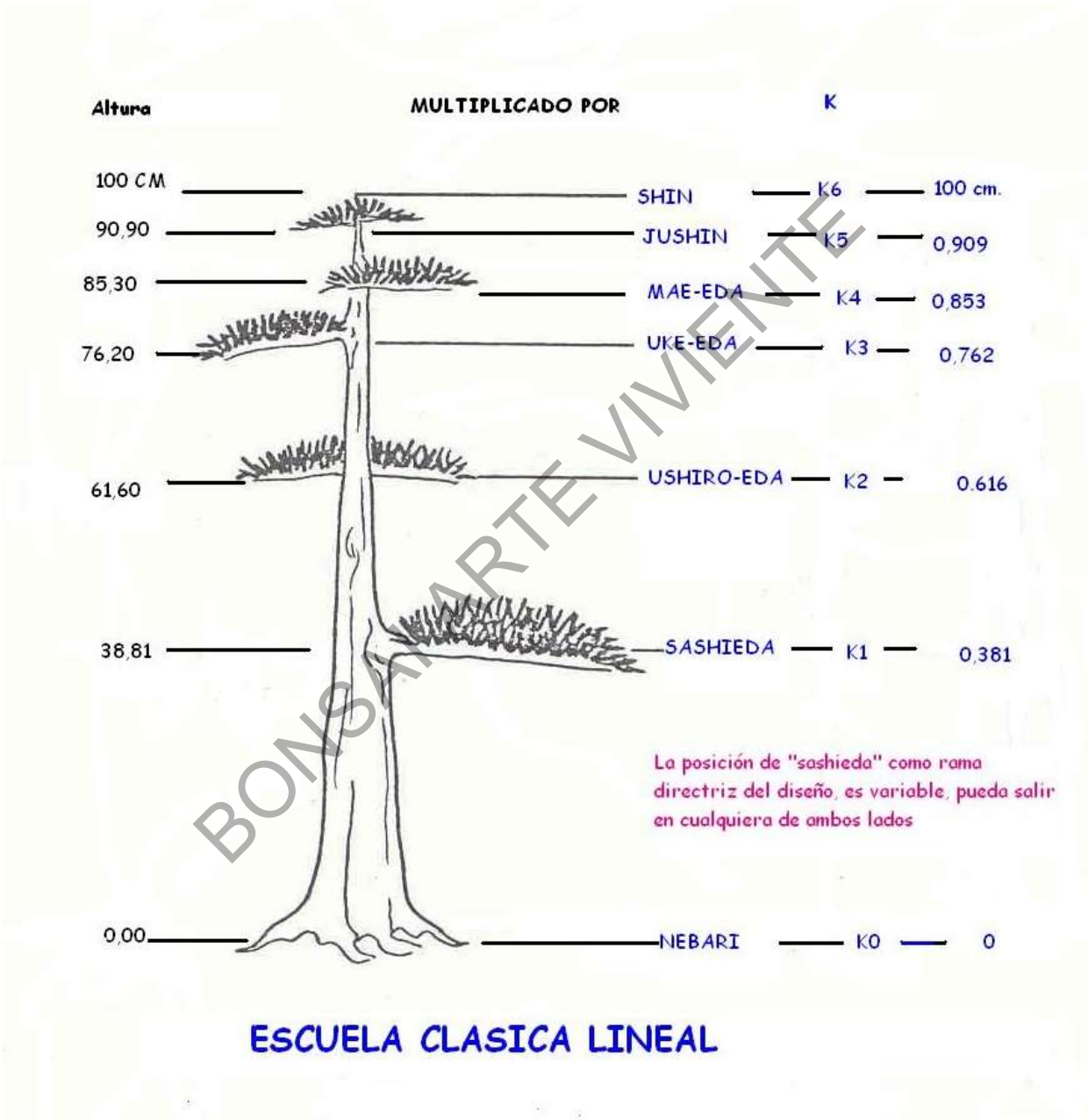
ESCUELA	CONSTANTE	DENOMINACION
Escuela Lineal	Dragón	K
Escuela de Volumen	Crisantemo	Q
Escuela de Línea y Volumen	Dragón-Crisantemo	KQ

CONSTANTES Y VARIABLES DE LA ESCUELA LINEAL

Esta Escuela se rige por las Constantes de Dragón, denominadas K
 Cada árbol tiene siete K y estos valores son constantes
 Señalan la base del tronco
 Las cuatro ramas de la armonía
 El nacimiento del ápice
 El final del ápice

K	VALOR CONSTANTE	POSICION EN EL ARBOL	POSICION EN LA ARMONIA
K7	100	Terminación del ápice	
K5	0.909	Inicio del ápice	
K4	0.853		4ª Rama Mae-Eda
K3	0.762		3ª Rama Uke-Eda
K2	0.616		2ª Rama Ushiro-Eda
K1	0.381	Ojo del Dragon	1ª Rama Sashi-Eda
K0	0	Base del árbol	

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DEL DRAGON

LEYES DE LA ARMONIA DIRECCIONAL II

Se cree que esta ley se empezó a usar entre los siglos XVII al XVIII

Se llama también LEY DORADA DEL TIEMPO y se supone que a partir de que los JESUITAS, llegaron a JAPON y los japoneses pudieron controlar el tiempo por los relojes.

LEYES DE LA ARMONIA DIRECCIONAL

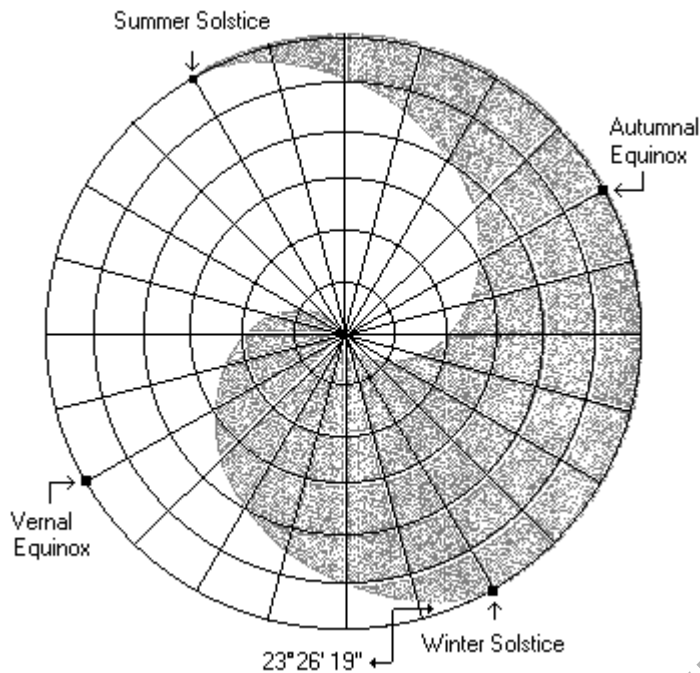
Se cree que esta ley se empezó a usar entre los siglos XVII al XVIII

Se llama también LEY DORADA DEL TIEMPO y se supone que a partir de que los JESUITAS, llegaron a JAPON y los japoneses pudieron controlar el tiempo por los relojes

LEYES DEL YINN Y YANG

En el libro Chino de los Vaticinios YI-KING, compuesto sobre ocho trígramas, formados por rectas y trozos quebrados, que representan las fuerzas cósmicas, están emprendidas las leyes del YINN Y YANG

Esta es una de las Escuelas, más destacadas en la historia de la Filosofía China.

Su símbolo es UN CIRCULO DIVIDIDO EN DOS PARTES, POR UNA LINEA CURVA Y DE DOS COLORES DIFERENTES

Estos dos conceptos, son opuestos, pero a su vez complementarios.

Sus principios son universales, se aplica a todo lo real y a la Naturaleza

Cuando tanto el YINN, como el YANG, están equilibrados, es la ARMONIA, y esta se extiende por todo el UNIVERSO.

EL YINN ES EL LADO DERECHO DE ESTE CIRCULO O LADO FEMENINO

EL YANG ES EL LADO IZQUIERDO O LADO MASCULINO

YINN

YANG

FRIO

CALOR

**OSCURIDAD
INTERNO
MOJADO
GRANDE
FRAGIL
BLANDO
LARGO
FLACO
CUADRADO
HOJA CADUCA
COLORES CLAROS**

**CLARIDAD
EXTERNO
SECO
PEQUEÑO
RESISTENTE
DURO
CORTO
GORDO
REDONDO
HOJA PERENNE
COLORES OSCUROS**

Añadiendo a estos conceptos, todo lo que se nos ocurra, veremos que por esa teoría, sabremos, cada árbol, e tipo de maceta o vasija le corresponde, que tamaño, que coloque forma, que estilo.

Como aclaración Histórica, la filosofa ZEN, viene de la palabra china CHAN y ésta a su vez de la Sánscrita DHYANA (meditación) y nace en China en el primer tercio del siglo VI Fundada por el monje BADHIDHARMA

La primera secta ZEN, fue la RINZAI, fundada por EISAI en (1.141-1.215)

La segunda en importancia fue la SOTO, fundada por DOGEN (1.000-1.253)

La primera se basa en la ILUMINACION, por medio de la MEDITACION, llegando a la ARMONIA, entre el interior y el exterior, entre el YO Y DIOS

En la segunda, desprecian la escritura, como forma de transmitir el ZEN

Según sus criterios, la verdad, solo se puede transmitir por viva voz, y por la experiencia, solo el MAESTRO, aconseja y adoctrina

METODO PARA ENCONTRAR LAS VARIABLES DEL DRAGON

ESCUELA LINEAL

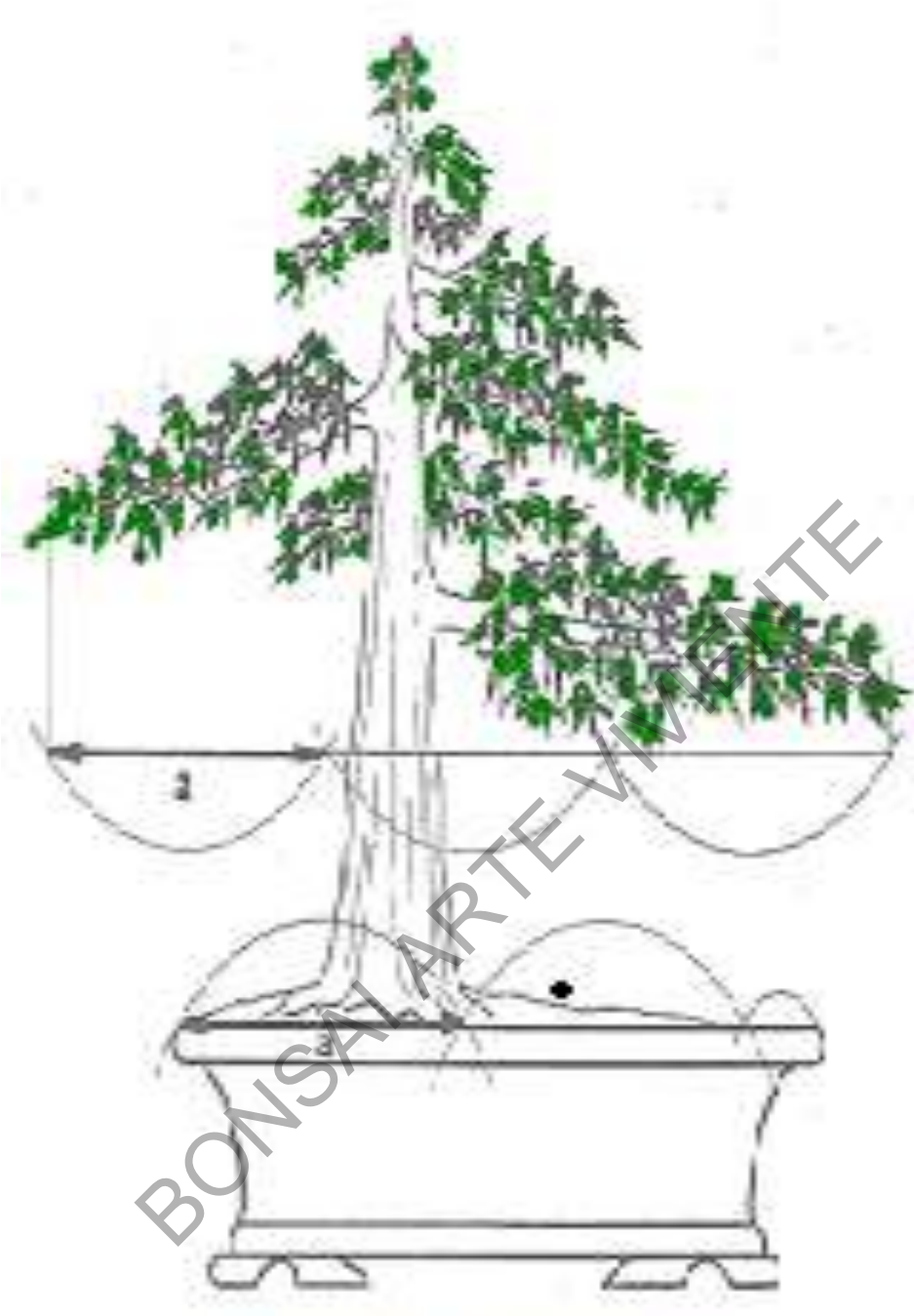
K 1 =	A X OJO DEL DRAGON	= 38,10	PRIMERA RAMA	SASHI-EDA
K 2 =	100-38,10 61,90X0.381 23,58+38,10	= 61,90 = 23,58 = 61,68	SEGUNDA RAMA	USHIRO-EDA
K 3 =	100-61,68 38,32X0.381 14,59+61,68	= 38,32 = 14,59 = 76,27	TERCERA RAMA	UKE-EDA
K 4 =	100-76,27 23,73X0.381 9,04+76,27	= 23,73 = 9,04 = 85,31	CUARTA RAMA	MAE-EDA
K 5 =	100-85,31 14,69X0.381 5,59+85,31	= 14,69 = 5,59 = 90,9	APICE	JUSHIN

Para encontrar los puntos "K" de cualquier árbol, se multiplica esa altura, por cada una de las constantes subrayadas

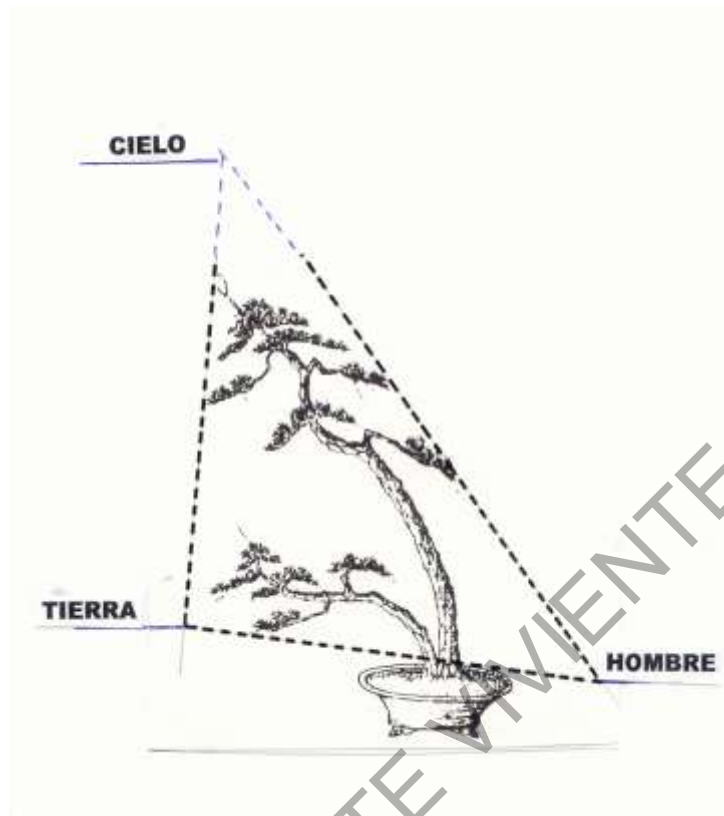

TAMAÑO DE LA VASIJA

TRIANGULARIDAD

CIELO – TIERRA – HOMBRE

BONSAI Y ARMONIA

Las leyes de ARMONIA del BONSAI, se basan en los siguientes puntos

CONSTANTE DE DRAGON

VARIABLE DE FENIX

CONSTANTE DE CRISANTEMO

VARIABLE DE GRULLA

CONSTANTE DE DRAGON CRISANTEMO

VARIANTE FENIX GRULLA

CONSTANTE DE JADE

VARIABLE DE JADE

CONSTANTE DE PINO

VARIABLE DE CIRUELO Y CEREZO

CONSTANTE DE BAMBU

VARIABLE DE CIRUELO CEREZO

CONSTANTE PINO Y BAMBU

VARIANTE CEREZO Y CIRUELO

LINEA DE JADE

LINEA DE MADERA

En el próximo libro nos dedicaremos a saber que es cada uno de estos nombres, que representan en la Escuela Lineal y como se buscan cada uno de estos puntos

Veremos como se busca por el largo del árbol, la anchura del tronco.

El largo de cada rama primaria

Donde sale cada rama

Las medidas de las ramas secundarias y primarias

Ancho largo y profundo de la maceta

Ancho largo y profundo de la mesa de exposición

BONSAI ARTE VIVIENTE

EPILOGO Y CONCLUSION

Como os decíamos en nuestra portada hacer bonsái y vivir el bonsái no es regar un arbolito en una pequeña maceta.

Hacer Bonsái es un sentimiento que nace en el alma y se expresa a través de nuestros sentidos, provocando en nosotros una forma de vida, despertando el arte de entender la naturaleza y compartirla.

Compartir la naturaleza, es hacernos uno con ella, es meternos dentro de ella, para así, disfrutar y enriquecernos de su belleza y su sabiduría, y a la vez protegerla.

Hacer bonsái es crear, crecer y madurar con nuestros árboles, fortaleciendo nuestra paciencia, reforzando nuestra disciplina, empujándonos al estudio y la meditación, mientras disfrutamos, amamos y respetamos la naturaleza

Mariangeles