

Unidad 16

- Arte del Extremo Oriente

16.1 India
16.2 China
16.3 Japón

Arte del Extremo Oriente

INDIA

1). **Arte y sociedad.** Entre los valles de los ríos Indo y Ganges se desarrolló la primitiva civilización de la India desde el siglo xxxv a. de J.C. Uno de los aspectos más interesantes de este pueblo fue la organización de la sociedad en castas; así, la primera era de los brahmanes o sacerdotes, encargados del culto religioso; la segunda estaba integrada por los kchatriyas o guerreros, que tenían como misión la defensa y la conquista; la tercera, los vaysyas, en cuyo grupo se congregaban comerciantes y labradores; la cuarta eran los sudras o sometidos, donde estaban los sirvientes y los artesanos; y por último, los parias, que eran el resultado de la mezcla de dos de las castas anteriores. Todas estas castas habían salido de distintas partes del cuerpo del dios y por ello eran desde su origen diversos, aun cuando los seres vivían varias veces en sucesivas reencarnaciones en hombres o animales (metempsicosis); las vidas subsecuentes dependían siempre de una conducta anterior y las almas se transmigraban de uno a otro cuerpo en espera de la sumersión en el seno de Brahma.

Tanto las castas sociales como la creencia fueron el factor decisivo de inspiración en el arte de la India, pues cada edificio, cada escultura o pintura estuvo normada debido a los elementos enunciados.

En el campo religioso, la India tuvo tres etapas: la época védica, la brahmánica y la budista.

La primera está contenida en los libros sagrados llamados Vedas. Donde el naturalismo tiene una especial transcendencia en la vida humana es en la época de Agni, Indra, Vishnú; el brahmanismo representa ya una evolución en el concepto de religión y las divinidades naturalistas toman un verdadero aspecto teológico y dejan de ser moralistas exclusivamente. Los dioses son congregados en trimurtis, siendo la deidad principal la de Brahma; el dios creador; Vishnú, el dios conservador; y Siva, el dios destructor. (Fig. 15-1.)

Fig. 15-1

La base fundamental de esta religión brahmánica será la trasmigración de las almas y recomienda la práctica de la virtud para que, consiguiendo la perfección de la casta, se llegue a la unión con Brahma.

El budismo señalaba que el dolor es parte de la existencia humana. El hombre sufre porque desea. No existe más que una forma de evitar el sufrimiento y es caer en el nirvana, carencia de todo deseo, esto evita la reencarnación y más rápidamente el hombre se identifica con el espíritu divino.

El panteón brahmánico será rechazado, por lo que el arte estará dedicado exclusivamente al fundador Buda o Sakiamuni y a sus discípulos; también se busca la felicidad, de aquí que el nirvana debe ser el fin del hombre. El nirvana es el *no ser*, el aniquilamiento del vivir mediante la pureza de vida.

Estas tres religiones y el neobrahmanismo de la Edad Media europea que combina el budismo con el régimen de castas, formando el hinduismo, constituyen la fuente inagotable del arte hindú.

2). Características artísticas. La antigüedad de la arquitectura de la India no puede considerarse que sea anterior al siglo III a. de J.C.; sus elementos esenciales serán el pilar, que se compone de fuste, basa y capitel (Fig. 15-2A); también es esencial la bóveda y la cúpula, esta última se denomina cúpula bulbosa. (Fig. 15-2B.)

El origen del arte hindú fue en madera, pero muy pronto y al ver lo poco durable de dicho material, se sustituyó por la piedra, por ello lo fechamos en la tercera centuria a. de J.C.

Fig. 15-2 A

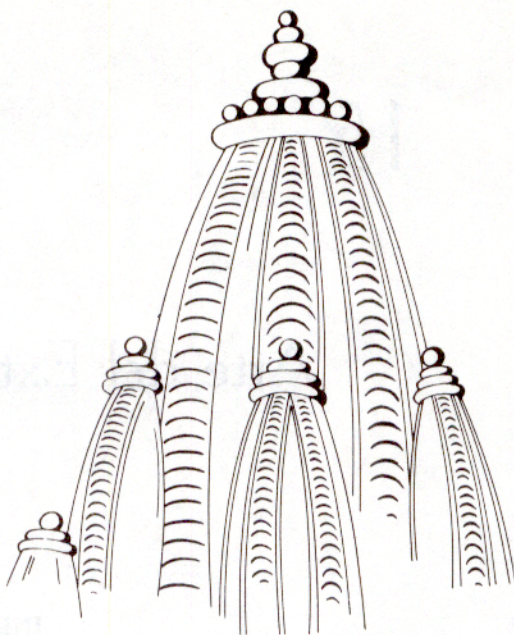
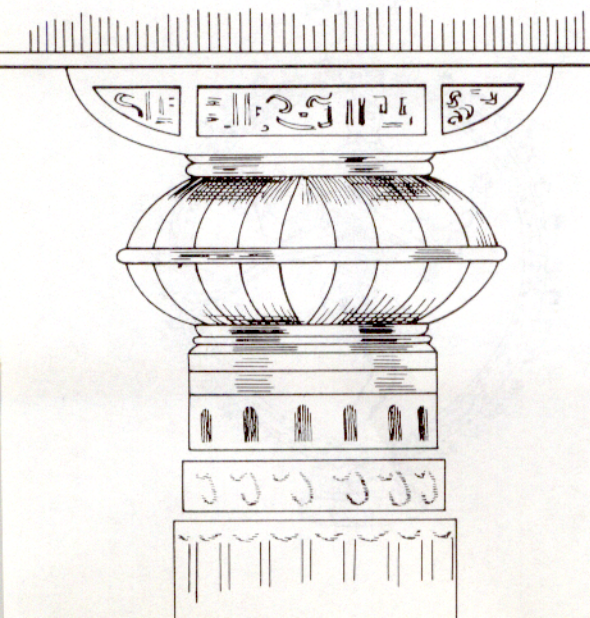

Fig. 15-2 B

Los monumentos más antiguos reciben el nombre de trogloditas, o sea, excavados en la roca.

El segundo tipo de arquitectura se llama monolítica, en el cual la roca es tallada por dentro y por fuera. Como tercer tipo de arquitectura tenemos los de materiales transportados. En este último se realizaron los palacios que tenían anexos, bien la pagoda o la gopurán, que es una especie de capilla (no templo), para conmemorar alguna fecha histórica importante.

La escultura de la India se distinguió por la profusión del adorno, su barroquismo está alternado por la figura antropomórfica, zoomórfica y de la línea.

En la escultura hindú es mucho más importante la forma y el movimiento que la anatomía.

La pintura tuvo un fin decorativo dentro del campo de la arquitectura y de la escultura; asimismo, la policromía será un factor decisivo en su concepción estética.

Dentro de esta misma rama del arte sobresale la miniatura; los libros solían hacerse con la técnica de la aguada, y además de los temas religiosos tenían gran importancia los de la vida diaria.

Por último, existen en la India ciertos monumentos circulares de carácter funerario que reciben el nombre de *stupas*. Estos edificios sirvieron también para guardar alguna reliquia de Buda.

Junto a la capilla de la stupa se encuentra una celda llamada vihara, donde vive el anacoreta que cuida del lugar sagrado.

A veces se congrega gran multitud de viharas dispuestas en torno a un patio, con una gran stupa en el centro y este convento búdico recibe el nombre de Sangharama.

3). **Arte hindú.** En el iv milenio a. de J.C., hubo una cultura rural en los valles de Beluchistán que se llamó civilización del Zhov. Posteriormente, y en el tercer milenio, florecieron las culturas urbanas de Mohenjo-Daro y Harappa, situadas estas dos ciudades en el valle del Indo.

El sistema urbano debió tener su antecedente en la civilización sumeria. El periodo védico abarcó del siglo xv a. de J.C., al vi a. de J.C.

Todas estas artes están basadas en la arqueología, pues, exceptuando las construcciones de tipo urbanístico, no podemos hablar de un arte propiamente dicho. No obstante, cuando en el siglo vi a. de J.C., el persa Darío conquista parte de la cuenca del Indo, el arte de los Aqueménidas dejó su huella en esta región, y de igual manera ocurrirá cuando Alejandro lleve sus tropas al país de los ríos.

Lo nativo, lo aqueménida y lo griego, se aunaron para crear un primer periodo de arte hindú que corresponde a los siglos iii y ii a. de J.C. y que se llama época maurija.

En este periodo la arquitectura es de tipo rupestre, como son las cuevas de Ajanta.

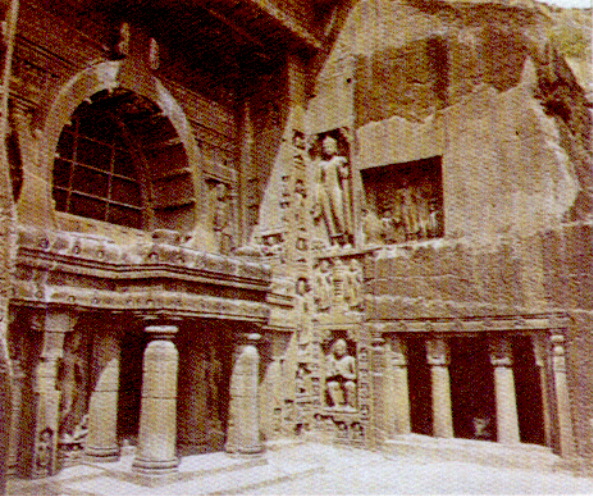
La religión budista, en su intenso afán de proselitismo, no se conformó con levantar stupas en el interior de los monasterios, sino que las reliquias de Buda fueron veneradas también al aire libre por el pueblo. Así, la stupa de Sanchi es una obra que refleja la

Arriba, las ruinas de Mohenjo-Daro (India)
Abajo, un sello indú con inscripción aún
indescifrable

Valle de Ajanta, donde aparecen templos rupestres del arte de la India

Grutas de Ajanta, donde aparece el chaitya

perfecta armonía de este arte; en ella puede aún apreciarse el origen de la madera del arte de la India.

La belleza de la escultura de este periodo confirma sus épocas anteriores; así, las balaustradas de las stupas de los Yaksini de Bharhut indican la perfección del alto relieve. La figura es proporcionada, las actitudes son atrevidas y el cuerpo femenino adquiere plenitud de formas y gran sentimiento.

También son célebres las columnas conmemorativas, como la de Asoka en cuyo fuste el famoso emperador mandó grabar sus edictos.

Otra gran época del arte de la India es la llamada etapa gupta siglos del *iv* a. de J.C. al *viii* d. de J.C.

Las regiones budistas y brahmánica tendieron a fundirse en el plano del arte.

*Relieve escultórico que representa al dios Siva y a su esposa Parvati, siglo *xii* (Museo Británico)*

Templo de Muktesvara en la ciudad de Bhubanesvara, año 1000

Así, aparece la independencia terrena de Buda junto a las actitudes angustiosas y triunfantes del brahmanismo.

Este periodo ha sido llamado clásico a causa de la madurez de su arte y de la armonía del estilo, la decoración de la escultura representa la enseñanza de Buda, siguen construyéndose los monumentos ocultos y al aire libre; así las stupas de *Sarnath* y *Nalanda*; también sobresalen en esta época el templo *Lingaraja* de *Bhubanesvara*.

Con el neobrahmanismo el panteón hindú prolifera en grado extremo, los templos serán interesantes por la distribución de sus dependencias; en esta forma, colosales entradas de torreones recibirán el nombre de *gopuram*. Los patios se llamarán *mandapam* y el santuario *vimana*.

La escultura de *Gandhara* y de *Mathura* se fundió en la unidad imperial lograda por los *gupta* y el tema, iconográfico esencial, será la vida de Buda.

Este personaje será representado según la postura europea, o bien, con las piernas cruzadas al estilo de la India.

El arte *gupta* influyó en *Nepal*, *Tíber* y *Birmania*.

En cuanto a la pintura en las cuevas de *Ajanta*, el mural alcanza calidades extraordinarias; se usó la técnica en seco, las figuras fueron idealizadas, los gestos estilizados y llenos de significado simbólico, las posiciones sedentes indicarán la languidez del cuerpo; en cambio, en los frescos de *Sigiriya*, la pintura alcanza gran madurez. La figura femenina tendrá un aspecto de seriedad, serán pensantes, lánguidas, flexibles y procaces.

Al final de este periodo los estilos se entremezclan como en *Ellora* y el santuario de *Elefanta* cerca de *Bombay*.

Posteriormente, se desarrollaron en la India otros periodos artísticos como el *indoislámico* y el *mongol*.

CHINA

4). **Arte y sociedad.** Hasta el siglo IV d. de J.C., la China se encontró aislada del mundo que le rodeaba, pero con las invasiones tártaras se puso en contacto con otros pueblos. La protohistoria de la China arranca del siglo XX a. de J.C.; no obstante su aislamiento, produjo un arte eminentemente original.

China creó una sabiduría, una estética y un humanismo completo de sentido universal.

De la historia de este pueblo, la dinastía Chang, marcó las bases de su sociedad (siglo XVIII a. de J.C.). El emperador presidía con su familia la primera gran clase; en segundo lugar los altos funcionarios, como los mandarines formando la aristocracia, seguían los jefes del ejército y por último industriales, agricultores, artesanos y esclavos.

Durante toda la historia de este pueblo, el problema por el crecimiento de la población fue trascendental y esta preocupación dio como resultado la obediencia a los padres, el amor a la tierra y la sumisión religiosa.

En China el emperador fue un dios viviente y junto con la religión fueron los motivos esenciales de inspiración estética.

La primitiva religión fue de tipo monoteísta, se creía en un dios supremo, que si no era creador sí aborrecía la maldad, este dios se denominaba Tien, algo así como el firmamento. En épocas posteriores el monoteísmo degeneró hacia el politeísmo adorándose las fuerzas de la naturaleza, relacionándose éstas con los actos humanos, hasta que en el siglo V a. de J.C., el filósofo Lao-Tsé sustituyó las ideas religiosas, por un verdadero panteísmo. Lao-Tsé predicó la creencia en Tao, pero no aclaró si Tao era un dios, un principio o un concepto universal. En cambio, Confucio proponía la perfección como la moderación y la rectitud, basó su doctrina en el culto a los antepasados y en la inmortalidad del alma, con base a la virtud, la justicia y la sinceridad en una relación de respeto y amor del hijo al padre y del gobernado al gobernante.

5). **Elementos artísticos.** El arte chino empleado en esencia la madera, el bambú, el ladrillo vidriado y, en raras ocasiones, la piedra. Lo más típico de sus construcciones son sus tejados o cubiertas llamadas ting que tienen sus extremos vueltos hacia arriba (aleros).

Construyeron puentes, arcos de triunfo, templos y palacios en materiales renovables; los arcos de triunfos o puertas monumentales pertenecen a la arquitectura adintelada y de arquitebe, y se llaman Pailu o Pai-Lo.

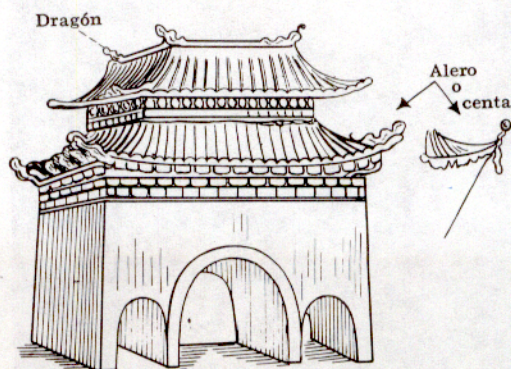
Pintura de las cuevas de Ajanta

(Fig. 15-3.) Sobresalieron en la fabricación de la porcelana que no sólo fue empleada en las vajillas, sino también en la arquitectura, como las torres de ciudades; estas torres tienen hasta 10 pisos que disminuyen de abajo hacia arriba; en los extremos de los ángulos colocaban campanas de bronce, que al ser movidas por el viento ahuyentaban los malos espíritus.

En la escultura siguieron tanto el campo de la monumentalidad, como el de la miniatura; para las primeras usaron la piedra y para las segundas el marfil.

La pintura china se realizó sobre seda y bajo la técnica de la aguada, los temas fueron de gran sencillez, inspirados en la naturaleza; otro tipo de pintura es la llamada laca, que consiste en un barniz negro o rojo de gran solidez, que era aplicado sobre madera o cartón.

Fig. 15-3

Bronce chino en cuya tapa está representado el Demonio de la Tierra, de la dinastía Chang (Museo de Bruselas)

6). Arte chino. Las primeras manifestaciones artísticas de China pertenecen al tercer milenio antes de Jesucristo, sobresale la

Caballo de jade del siglo II d. de J.C., dinastía Han (Museo Victoria-Alberto, Londres)

cerámica y la escultura policroma, así como la casa cuadrada de pilastras que han sido encontradas en la localidad de Pan-po (Shensi).

Durante la dinastía Chang, se llevó a cabo la técnica del bronce y los ejemplares de este material quieren representar a otros más antiguos que habían sido realizados en barro.

También hubo esculturas en mármol, yeso y jade, con animales estilizados, de gran refinamiento.

En el periodo Chou la influencia del arte de las estepas es notable; en las tumbas se han encontrado esculturas antropomorfas de madera, que parecen representar a las personas que eran sacrificadas en honor del difunto.

Con los Hans el arte fue esencialmente funerario y en sus tumbas la vida diaria es representada en figurillas de barro; estas mismas tumbas estaban decoradas con pinturas de gran expresión estilística. El periodo de las 6 dinastías, siglos V-VI d. de J.C., se ve influido por el budismo, especialmente por el arte hindú de Gandhara; no obstante tiene el arte chino siempre diferencias respecto a los prototipos de la India.

Los grandiosos conjuntos rupestres de Tun Huang y de Yun Kang son templos excavados en las rocas, con esculturas de todo tipo de proporción.

Por el material de la madera poco puede hablarse de la arquitectura; en cambio la pintura representa una de las grandes manifestaciones de su estética, así en el siglo IV d. de J.C., sobresale Ku Kai-Chih, autor de la famosa pintura: Advertencias de la institutriz a las damas de palacio. La época Tang fue de gran esplendor; la capital Changán fue construida a la manera romana. La única obra original es la gran muralla que según parece pertenece al siglo III a. de J.C. Es en la Edad Media europea cuando la pintura cobró gran éxito, especialmente la del género del paisaje.

Después vinieron otros periodos como los Sung, que construyeron pagodas de piedra o ladrillo que aún se conservan.

Los mongoles le darán al arte un aspecto artesanal, exceptuando la pintura.

JAPON

7). Arte y sociedad. La prehistoria del Japón está dentro de la bruma y quizás pertenezca al siglo XXX a. de J.C. Como en los pueblos anteriores, la religión y la sociedad fueron factores decisivos en su inspiración estética.

Aceptaron la religión de Confucio y de Buda, pero su gran sentido nacional les llevó

Pieza de cerámica funeraria, dinastía de la época Tang, siglo VII (Museo de Bruselas)

al shintoísmo, que es una mezcla del culto a los antepasados con el del emperador. De la religión tomaron aquello que procurase el valor, y los ritos de las religiones extranjeras fueron modificados según la conveniencia nacional.

El Japón entró en la órbita cultural por medio de China, pero hasta la Siberia nórdica tiene influencia, juntamente con Corea, en su civilización.

En cuanto a lo social se asemeja muchísimo a la China, aunque la clase militar tuvo siempre un papel predominante.

Su filosofía religiosa se refleja en su arte y así veía en la liberación final del alma, una victoria sobre los mundos interiores, como el de la animalidad y el de los demonios.

8). Características artísticas. La arquitectura japonesa tiene gran semejanza con la de China, pero es superior por la sensibilidad más profunda de este pueblo. La madera tuvo gran importancia y sus edificios carecen de muros, ya que las casas no tienen más cimientos que las traviesas; los tabiques son bastidores de papel sostenido por cuadros de madera, estas habitaciones tienen un solo piso y su decoración está reservada a la techumbre.

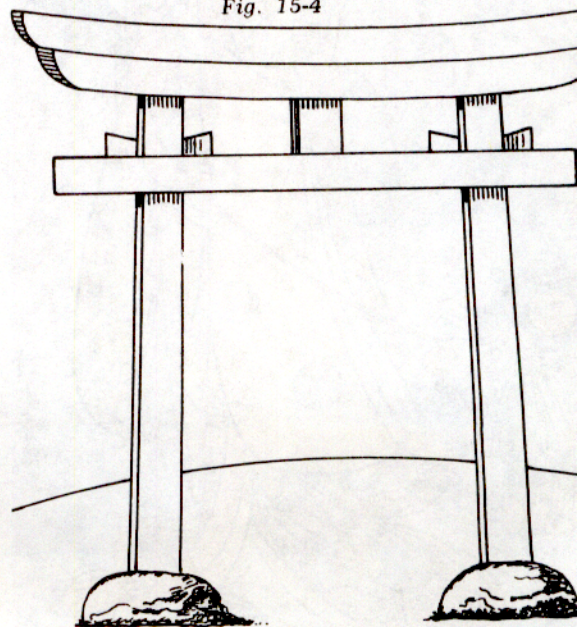
Antes de llegar a los templos existen arcos de triunfo que se llaman Torii (Fig. 15-4)

Puerta Sagrada, Torii de Itsukushima, siglo XII

que suelen estar contruidos en granito y pertenecen a la arquitectura de arquitrabe y dintel. Los templos fueron levantados en sitios estratégicos, pues el arquitecto japonés es ante todo un paisajista. La escultura prefirió el bronce, la piedra y el marfil y toda ella tendrá un carácter simbólico religioso, prefiriendo la redondez de las formas a la anatomía.

Fig. 15-4

Escultura de Buda o Daibutsa de Kamakura

Estampa japonesa del artista Kitagowa Utagomaro (Museo Guimet de París)

Biombo con escenas de la vida en Kyoto, siglo XVII

La pintura fue importada de China y generalmente se inspira en el budismo; la técnica más usada fue la aguada y tiene carácter decorativo. La técnica del óleo fue aprendida por el nipón cuando el italiano Fontanesi fue contratado en 1872 por el gobierno como maestro de pintura.

Otros tipos de pintura son las estampas coloridas grabadas en papel y decoradas posteriormente.

Los *hakemonos* se hacen también sobre papel, tela o seda, son bandas adheridas a dos listones laqueados que decoran bellamente las paredes.

Los *surimonos* son tarjetas de gran tamaño grabadas y decoradas para conmemorar fechas familiares o celebrar el año nuevo.

Sus lacas eran realizadas en cajas de madera, dominan los colores rojos, negros o dorados y algunas veces son lisas y otras con relieves. Esta técnica del laqueado es conocida en Japón desde el siglo V d. de J.C.

9). **Arte japonés.** Hacia el siglo III d. de J.C. se llevó a cabo la unificación nacional y apareció una cultura llamada de *Kofun* o de las grandes sepulturas; lo más típico son las figuras de arcilla, llamadas *Haniwa*. En el siglo VI d. de J.C., el budismo dio un impulso al arte del Japón.

El período *Asuka* se distinguió en la arquitectura de templos y edificios; cerca de la ciudad de Nara está el monasterio *Hōryūji*; pertenece a esta misma época la escultura de bronce y madera y así el buda *Sakyamuni*; posteriormente la China de los Tang influye

en el arte nipón, como son los frescos de la sala de oro del Hôryûji. El Buda de Nara está representado en posición sedente y vestido como un monje, su atributo es el ser sanador de cuerpos y almas.

Hacia el siglo VIII d. de J.C., el ascetismo cobró gran importancia, los monasterios serán construidos en planta irregular según la naturaleza del terreno, así el Kongobuji en el monte Koya. La pintura seguirá los caminos de la influencia religiosa, pero también la profana como la escuela Yamato.

Hacia el siglo XII d. de J.C., el periodo Kamakura introdujo nuevas tendencias budistas y especialmente se defendió la vida contemplativa en contra del culto a las imágenes, pero a esta época pertenece el género del retrato cuyo principal representante fue el pintor Unkei.

El periodo muromachi (siglo XIV) tiene tendencias hacia la decoración; el oro y el color no sólo decoran las residencias sino también el biombo y la cerámica.

Junto a esta escuela se desarrolló la de los Tosa que defenderán la técnica severa del blanco y negro.

Posteriormente se aprecia la influencia europea que ellos llaman de los "bárbaros del sur".

Palacio residencial de Katsura, en Kyoto, siglo XVII