

Yosa Buson
Refugio con techo de paja en el Monte Frío
principios de la década de 1770

PORTLAND ART MUSEUM

Yosa Buson (japonés, 1716–1783)

Refugio con techo de paja en el Monte Frío

principios de la década de 1770

Pergamino colgante; tinta y color sobre seda

40 1/4 x 14 5/16 pulgadas

Colección de Mary y Cheney Cowles

En la cultura japonesa, poesía y pintura han sido artes hermanas desde la antigüedad: muchas veces las pinturas estuvieron basadas en temas poéticos y se compusieron poemas a partir de las pinturas. El artista del siglo XVIII Yosa Buson es reconocido como uno de los más grandes poetas del haikú de todos los tiempos y como un pintor excepcional. En ambas formas de arte, se centró en transmitir una sensación fugaz, una emoción momentánea o percepción destilada a su esencia — conectando frecuentemente la experiencia humana y el mundo natural.

El primer arte de Buson fue la poesía. Nacido en una familia de agricultores en una aldea fuera de Osaka, se trasladó a la ciudad de Edo (actual Tokio) a la edad de 20 años para convertirse en un discípulo del poeta haikú Hayano Hajin (1676-1742). Después de la muerte de Hajin, Buson pasó nueve años recorriendo el norte de Japón, volviendo sobre los pasos del venerado poeta haikú del siglo XVII Matsuo Basho (1644-1694). A Buson le sería finalmente atribuido, junto con Basho, el desarrollo del haikú como una importante forma de arte literaria. Consiste en sólo diecisiete sílabas, en líneas de cinco, siete y cinco sílabas, estos poemas cortos usan lenguaje conciso y sensorial para transmitir un sentimiento o una imagen.

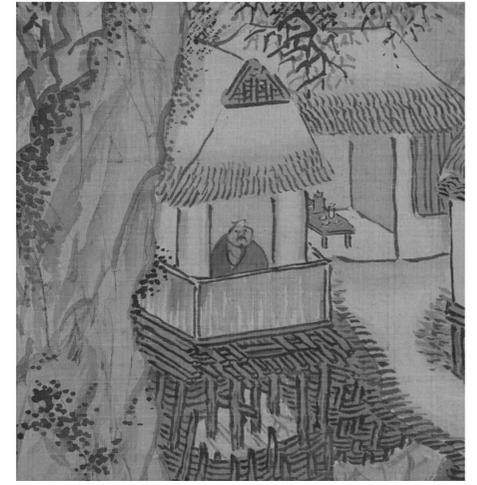
A finales de la década de 1750, Buson se mudó a Kyoto, históricamente el centro cultural de Japón como la residencia del emperador. Construyó un grupo de seguidores fieles con sus propios discípulos de poesía, pero reacio a ganar dinero de la poesía, se reorientó hacia la pintura como fuente de ingresos. Se interesó cada vez más en los estilos de pintura chinos, entonces accesibles principalmente a través de libros impresos, y experimentó con varios modos. Su técnica mejoró rápidamente y hacia finales de la década de 1760 se había convertido en un artista líder en el género emergente de la pintura literati.

A diferencia de las escuelas tradicionales de pintura en Japón, que se basaban en el aprendizaje dentro de una familia y generalmente implicaba una “marca” estilística distintiva, la pintura del literati puede describirse como una actitud hacia el acto de hacer imágenes. Inspirado en antecedentes chinos, la pintura literati es una forma de arte que enfatiza la autoexpresión y la pincelada caligráfica. En Japón, se tomaba dentro de un marco amplio de apreciación compartida de la poesía, filosofía y modelos pictóricos chinos. Para Buson y sus contemporáneos, el chino fue inculcado desde la infancia como su primer idioma escrito; textos chinos habían estado disponibles en manuscrito y de forma impresa desde hacía mucho. Las pinturas literati chinas eran todavía raras en colecciones japonesas, por lo que el acceso a modelos visuales vino principalmente a través de libros impresos importados. Unos cuantos pintores chinos que pasaron tiempo en Nagasaki, el único puerto japonés abierto a los extranjeros en aquel momento, fueron otra importante fuente de información.

Refugio con techo de paja en el Monte Helado puede ser visto como comentario de Buson sobre uno de los temas clave en la pintura literati china: el ideal de la reclusión. En la China tradicional, el camino principal a la riqueza y prestigio era a través del servicio de gobierno, pero en muchas ocasiones esto requería de un compromiso moral. Renunciar o intentar la reforma desde dentro era un dilema perenne y retirarse a una cabaña aislada en las montañas siempre fue visto como la opción más noble — en literatura, si no en la práctica. Para aquellos que no pudieron escapar de sus responsabilidades mundanas, los paisajes ofrecían una forma virtual de escape.

En la pintura de Buson, un erudito se sienta junto a una ventana en una pequeña cabaña con techo de paja que se encuentra sobre pilotes en un apresurado arroyo de montaña. Uno casi puede escuchar el agua cayendo sobre rocas en su camino hacia el río, los sonidos aún más fuertes mientras hacen eco entre los árboles desnudos en el estrecho cañón. En una habitación contigua, el té ya está listo para el amigo que acaba de llegar y está subiendo por el empinado camino. Para un recluso, las visitas de amigos ofrecen un agradable descanso de la soledad. Pero hay una doble capa de significado en esta pintura, pues la mirada del erudito se dirige hacia nosotros: nosotros mismos somos invitados al mundo privado de Buson, a compartir el placer de la amistad.

La caligrafía en la parte superior derecha de la pintura es el título de la obra y la firma de Buson, en la que utiliza uno de muchos seudónimos. Los sellos

son también los del artista. Aunque la obra no está fechada, sobre una base estilística se puede asignar entre principios y mediados de la década de 1770, cuando estaba a finales de los cincuenta y entrando en su período más prolífico. Por aclamación común, sus grandes obras son las producidas entre cerca de 1770 y hasta su muerte en 1783.

Esta obra es un pergamino que cuelga, un formato de pintura tradicionalmente expuesto en un hueco en el espacio más formal de un hogar japonés. Los rollos colgantes no están hechos para estar en exhibición permanente, sino que deben sacarse en ocasiones especiales, tales como un festival de temporada o para honrar a un huésped. Cuando no están a la vista, los pergaminos son enrollados y guardados en cajas de madera a la medida, manteniéndolos a salvo de la humedad y los insectos.

Como poeta, Buson buscaba “usar el lugar común y trascender lo mundano.” Los siguientes versículos son de *Collected Haiku* de Yosa Buson, traducido por W.S. Merwin y Takako Lento (Port Townsend, Washington: Copper Canyon Press, 2013), 204 y 216.

En el salvaje viento de invierno
la voz del agua se quiebra
cayendo entre las rocas

En una arboleda de árboles de
invierno
miro la luna y olvido
la miseria en todas partes

Nota sobre el nombre del artista: en nombres japoneses, el apellido precede al primer nombre. En el caso de Buson, como con muchos otros artistas de su época, ambos nombres son seudónimos adoptados por el artista para reflejar algún aspecto de su carácter. Buson, que significa “pueblo humilde”, era el nombre que usó como poeta del haikú; rara vez lo usó como una firma en sus pinturas. Los seudónimos que utilizó como artista cambiaron con los años, pero incluyeron Shunsei (estrella de la primavera), visto aquí y Sha'in.

Discusión y actividades

1. Considera esta imagen en relación con uno o más de los poemas de Buson. ¿Qué conexiones ves entre su escritura y su pintura? ¿Cómo comunica sensaciones y momentos específicos en la imagen y en palabras?
2. Actividad de poema colaborativo: Pide a un grupo de estudiantes que silenciosamente estudien la imagen por hasta tres minutos. Después, invítalos a decir palabras que describan la imagen. Divide a los estudiantes en grupos pequeños de alrededor de tres personas. Pide a cada grupo crear un haikú. Lean los poemas en voz alta unos a otros.
3. Compara la pintura de Buson con los paisajes de artistas europeos o estadounidenses, como *La cerda monstruosa* de Landser de Alberto Durero (1496) o *Montañas* de Charles Heaney, incluidos en el Poster Project. Nota como tu ojo se mueve a través de cada una de las escenas. ¿Qué diferencias notas en tu perspectiva como espectador? ¿Cómo te orientas? ¿Cuál es el efecto de la presencia o ausencia de la línea de horizonte?
4. Observa de cerca las pinceladas que Buson usa en la pintura. ¿Cuántos tipos diferentes de pinceladas puedes identificar? ¿Cómo trabajan en conjunto para crear la escena? ¿Cómo se relacionan con la caligrafía en la esquina superior derecha?

Experimenta con estas pinceladas. Usa un visor, como un marco vacío o papel enrollado para enfocarte en una pequeña parte de la imagen y cópiala con tu propia pintura y tus pinceles.

portlandartmuseum.org/learn/educators

Accede a pósters en PDF y recursos adicionales en línea.

Agenda un recorrido escolar gratuito.

Encuentra programas para educadores y estudiantes.

Desarrollado con el apoyo y colaboración de AB Cultural Drivers, LLC.

Este proyecto es posible gracias a una beca de la

— FOUNDATION —