

RESUMEN TEMA 5

Wabi es la estética japonesa, que trata de encontrar belleza en la simplicidad, lo frugal, para alcanzar la riqueza espiritual.

Sabi representa también un importante valor estético japonés. Significa la elegancia que fluye naturalmente de lo simple, para volverse esencia. Ese pasar del tiempo que avejenta las cosas, pero que a la vez les da un carácter único.

El **Wabi-Sabi** no busca crear bonsáis maravillosos, recargados... Persigue la naturalidad, la soledad, la vejez, tranquilidad. Cuando se logra integrar ambos conceptos es cuando verdaderamente se alcanza la belleza sublime en un bonsái.

Mochikomi es un término japonés que alude a los años de cultivo de un bonsái en una maceta. Esta palabra en resumen se refiere a la vejez y el carácter antiguo de ramas y tronco, después de haber crecido el árbol durante un largo periodo de tiempo en una maceta.

Cómo alcanzar la Personalidad en un bonsái:

La vejez natural de un árbol es importante pero no es lo único. Hay que trabajar otros elementos para generar un bonsái de calidad (por orden de importancia): parte baja del tronco o **nebari**, parte inferior del tronco que impulsa el movimiento del árbol o **tachiagari**, buena distribución de **ramas, equilibrio del ápice** y **características genéticas** del ejemplar.

Shibui se refiere a la simplicidad, modestia y naturalidad: es una belleza que atrae, encanta y cautiva. En el binomio árbol/maceta que crea todo bonsái la maceta debe mostrar cualidades shibui, es decir revelar la belleza del bonsái, sin eclipsarlo.

La **Secuencia de Fibonacci** busca encontrar equilibrio a la hora de dotar de proporcionalidad a un bonsái, también llamado "Número Áureo". Con esta regla crearemos diseños de formas proporcionadas y que recuerden a los patrones de crecimiento naturales.

Los principales elementos de **estética** de un bonsái que nos ayudarán a generar una **percepción visual** bella son:

EL NEBARI

El nebari es uno de los elementos fundamentales en la mayoría de situaciones pues una base con una buena distribución radial pero no demasiado regular de raíces dotará a un bonsái de gran estabilidad y vejez.

EL TACHIAGARI

Debe tener conicidad (excepto en el Bunjin-gi). Recto o con curvas, SIEMPRE evitar formas feas por simétricas, monótonas y aburridas (zigzag, S, etc.). El tronco en su ascensión hacia el ápice deberá inclinarse hacia el observador. Las curvas más bonitas mostrarlas lateralmente y evitar curvas exteriores dirigiéndose al observador (pecho de paloma).

EI CARÁCTER de un árbol vendrá definido por varios atributos:

Masculinos: proporción anchura límite superior nebari con respecto a la altura del árbol $< 1/6$. Árboles de troncos gruesos, con corteza, curvas cerradas y angulosas, madera muerta (Jin y Shari), masas de verde voluminosas y pequeños espacios vacíos.

Neutro: proporción anchura límite superior nebari con respecto a la altura del árbol = 1/6. Árboles de troncos menos gruesos, menos corteza, curvas no tan cerradas ni angulosas, menos madera muerta (Jin y Shari), masas de verde menos voluminosas y más espacios vacíos.

Femenino: proporción anchura límite superior nebari con respecto a la altura del árbol > 1/6. Árboles de troncos esbeltos, estilizados y elegantes, sin corteza, curvas suaves y abiertas, sin madera muerta (Jin y Shari), masas de verde pequeñas y muchos espacios vacíos.

RAMAS

Menor número de ramas que un gran árbol en la naturaleza (algunos bonsai tan sólo tienen dos ramas). En general las ramas más bajas más gruesas y más largas, al ser más viejas y a medida que ascendemos por el tronco más delgadas, pero evitar crear un patrón demasiado regular que redundaría en artificialidad (introducir cierta variación natural). El espaciado entre las ramas disminuye progresivamente hacia arriba, pero sin crear una disposición muy regular, pues quedará de nuevo artificial.

El patrón o disposición de las tres primeras ramas bajas es primordial. Lo habitual es las dos primeras ramas a ambos lados del tronco (longitud distinta y ángulos de salida diferentes y ligeramente adelantadas hacia el observador). Parte de la primera rama trasera deberá verse desde el frente (profundidad).

Corrige y evita ramas consideradas incorrectas porque crean una imagen antinatural o juvenil: que se dirigen hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro, que se cruzan, con comicidad invertida, bifurcaciones con más de dos, en interior de curvas, opuestas y geométricas (paralelas...).

MACETAS

En **bonsái** que muestren estilos muy **asimétricos** (que rebasen ampliamente el borde de la maceta) quedan mejor las **macetas simétricas** (redondas, cuadradas, hexagonales, octogonales, de flor, espejo...) porque aportan complementariedad.

En **bonsái** que muestren estilos muy **simétricos** (que no rebasen el borde de la maceta) quedan mejor las **macetas asimétricas** (rectangulares y ovaladas) porque aportan complementariedad.

En **árboles** de **carácter masculino** mejor **macetas masculinas** (sin esmaltar, cuadradas, rectangulares, con labio, ángulos rectos, patas sobrias y motivos geométricos).

En **árboles** de **carácter femenino** mejor **macetas femeninas** (esmaltadas, redondas, ovaladas, sin labio, angulosas, patas delicadas, sin decoración).

Los **TÉRMINOS DE ESTÉTICA** que ayudan a mejorar la percepción visual de un bonsái son:

- **PUNTO FOCAL:** El diseño persigue realzar una particular característica de un árbol que se identificará como su Punto Focal, que puede ser cualquier rasgo que apreciemos especial en ese bonsái (enormes raíces, potente tronco, movimiento, bonita corteza, madera vieja o cualquier otro carácter o rasgo que quiere mostrarse por su gran atractivo).
- **VACÍOS (ESPACIO VACÍO PRINCIPAL, SECUNDARIO, ALTERNATIVOS, COMPLEMENTARIOS...):** cuando queramos generar mayor dinamismo crearemos un espacio vacío principal más amplio y de forma más natural (orgánica). Nunca le daremos formas excesivamente simétricas o geométricas a ningún espacio vacío ni en la parte inferior del tronco ni en la copa.

- **PROFUNDIDAD:** un bonsái aunque se observe desde el frente debe mostrar tridimensionalidad para parecer un árbol real. Las ramas traseras serán visibles desde el frente, los diferentes elementos deberán colocarse en planos y direcciones distintas para evitar una imagen en 2D. Las masas de verde de distintos tamaños también crearán perspectiva.
- **BALANCE Y EQUILIBRIO (DINÁMICO O ESTÁTICO):** un bonsái siempre debe transmitir una imagen equilibrada, que dependerá de cómo se hayan dispuesto los distintos elementos que forman la imagen de ese árbol (pesos visuales). Ese equilibrio puede ser **dinámico** cuando la rama se caracteriza (Shashieda) y el tronco van en la misma dirección otorgándole mayor sensación de movimiento o **estático** cuando la Shashieda y el sentido del tronco se oponen generando mayor estabilidad.
- **IMPULSO O DIRECCIÓN:** un bonsái resultará más bello si crea la sensación de contener **energía** con distintos elementos que los interpretemos de esa manera (venas hinchadas en juníperos, curvas angulosas y comprimidas, etc.), dando la sensación de que toda esa fuerza está contenida ahí a punto de ser liberada, redundando en un mayor dinamismo.
- **RUPTURA:** las rupturas (cambios de dirección del tronco) **aportan ritmo** y **despiertan** en nosotros **interés** y nos animan a querer seguir recorriendo y descubriendo la totalidad de un bonsái. Evita movimiento de tronco monótonos y aburridos (evita curvas de ángulos iguales y distancias idénticas entre los distintos ángulos y **trabaja la tridimensionalidad** de todo su recorrido para que se mueva en el eje X, Y, Z).
- **COMPACIDAD:** resulta de disminuir la altura del árbol con respecto al grosor del tronco. Se hace para **potenciar el punto focal** en árboles donde el punto de interés se localice en el **nebari** y **tachiagari** o en árboles con eminente **carácter masculino** (proporción anchura límite superior nebari con respecto a la altura del árbol $< 1/6$ para bonsái de troncos gruesos, con corteza, curvas cerradas y angulosas, madera muerta [Jin y Shari], masas de verde voluminosas y pequeños espacios vacíos). También al crear una imagen más compacta y de ápice más redondeado (en cauchos más ancho que en coníferas) **añadiremos la sensación de vejez**.
- **ASIMETRÍA:** un bonsái tiene que transmitir la sensación de **vejez** y **naturalidad** al igual que los vetustos árboles de la naturaleza. Para ello **evitaremos** cualquier tipo de **repetición** tanto en formas o alineamientos de cualquier elemento que muestre un bonsái. La **regla de los tercios** disponiendo los distintos elementos evitando ocupar el centro conseguiremos **evitar** las odiosas **simetrías** que en bonsái nunca deberían existir.
- **RITMO:** consiste en crear cierta **variación** de los distintos elementos de un bonsái pero **dentro de un orden**. No se trata de crear formas dispares o inconexas, sino cierto orden dentro de la alternancia para **generar interés en el espectador**.
- **UNICIDAD:** persigue **integrar** cualquier **elemento** que forme parte de la imagen de un bonsái dentro de un todo. Por ejemplo en un estilo plantado en roca (Ishizuki) el árbol deberá integrarse con la roca y formar una imagen única. En estilos de más de un tronco se persiguiera el mismo objetivo, por eso las copas se suelen diseñar como una sola copa con un único ápice. También conseguiremos **unidad** buscando la **triangularidad** de todos los elementos. Las **normas** y **reglas** que definen los **estilos** en bonsái también nos ayudarán a crear una **imagen más coherente** de cómo crecen los árboles en la naturaleza y las formas que adoptan, estúdialos y domina los a la perfección. En definitiva **todas las partes** de un bonsái deben expresar una **misma temática**, un árbol dramático no puede llevar una copa exuberante ni viceversa. Un **bonsái** siempre **debe** transmitir y **contar la misma historia en todos los elementos** que compongan su imagen.