

Haiku – Haiga, medios didácticos: Poesía, Pintura y Naturaleza

IX Jornades d'Educació Emocional.
15 - 16 Marzo 2013. Universidad de Barcelona
Ana Marqués Ibáñez. amarquez@ull.edu.es
Departamento de Didáctica de la Expresión musical, plástica y corporal. ULL (Universidad de la Laguna).

Definición de haiku

Es un breve poema de 17 sílabas, de rima blanca, divididas en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas. El término haiku significa hacer poesía y se refiere a lo que sucede en este lugar, en este momento. La poesía está en la esencia de las pequeñas cosas. La temática utilizada eran los cambios en la naturaleza y la vida cotidiana. El kigo (estación), es una parte vital del haiku japonés.

Una expresión de este género visto desde occidente es la de Jorge Luis Borges: "Escribir 17 sílabas, sin rima, divididas en tres versos de 5-7-5, no es difícil pero conseguir que esas 17 sílabas encierren un universo poético que se expande a cada lectura no es fácil. El secreto para lograrlo es: leer a los autores de haiku y escribir haiku a menudo".

El medio artístico de la poesía haiku, es la pintura haiga. Su aparición y desarrollo se debe a que los poemas e imágenes fueron creados por un autor con el mismo pincel y tinta, en un proceso natural para incorporar imágenes a la poesía.

Historia del haiku

Procede de Japón, antes de llamarse haiku se conocían como haikai, que eran la introducción de un tipo de poemas conocido como tanka.

El tanka tiene cinco versos con las medidas: 5-7-5-7-7. Los tres primeros versos: el haikai, tuvieron un protagonismo independiente del tanka, con el poeta Matsuo Bashō se fusionó la poesía haikai y el estilo renga, esto conformaría el Haikai-Renga.

El renga estaba formado por una sucesión de haikai con contenido humorístico. El poema introductorio de las creaciones renga, se denominaba hokku. Matsuo Bashō empezó a crear hokku y a separarlo del resto del estilo poético Haikai-no-Renga. Además, modificó la tendencia irónica o humorística del hokku por otra más intimista, dando lugar al nacimiento del haiku con una composición más espiritual, que poetas posteriores como Masaoka Shiki consolidarían.

Experiencia Docente

Elaboración propia de un haiku, haiga y composición sonora que ilustre la poesía creada y estén inspiradas en el lugar, momento vital y la armonía con el universo interior y exterior. Los materiales y el tipo de trazo con los pinceles generan posibilidades expresivas abiertas a otros campos.

Introducción en la cultura oriental, con una integración de la poesía y la pintura en un contexto poético y de inclusión en la naturaleza.

La cultura visual se conoce por las manifestaciones artísticas tradicionales que se desarrollan, integrando aspectos como: estética poética, espiritualidad e incluso elementos sonoros. Stephen Addiss es un especialista en haiku que conoce la esencia de la poesía, al haber sido traductor, conservador de museo de haikus, poeta, pintor y músico. Este artista polifacético colabora con John Cage durante años.

Resultados

Actividad creativa con una filosofía zen, que es interesante en la estructuración de una obra de arte, por sus orígenes y su comunicación con la naturaleza.

Estudio de las normas que se han usado en Japón y las creaciones de haiku en otros países, con reglas a veces distintas de las tradicionales. Es un género extendido por todo mundo que permite la interacción híbrida entre poesía y pintura.

Técnica del haiku

En la actualidad conserva su estructura primaria, pero en occidente se interpreta de modo que no necesariamente debe ser de rima blanca y no tiene por qué referirse a la naturaleza y las estaciones. Para Basho el haiku era un camino al zen, Buson lo consideraba un arte más, cuyo fin era la belleza y el autor Issa, lo relaciona con la expresión de su amor por las personas, animales y cosas. La mayoría de los poemas se asocian a las estaciones del año, debemos tener en cuenta que:

- 1º El antiguo calendario japonés estaba retrasado un mes respecto al occidental.
- 2º La primavera comenzaba el 1 de Enero.
- 3º Los meses eran lunares.

La primavera se identifica con la floración de ciruelos, cerezos, sauces y el canto de las aves. El verano traía el canto de los insectos, las lluvias, las tormentas y la siembra. Propio del otoño eran los patos, garzas, las largas noches y la cosecha del arroz. Del invierno: la nieve, la niebla, el viento y los campos vacíos.

El haiku se relaciona con aspectos literarios y artísticos, y es difícil acotarlo como una mera forma métrica. Para contar las sílabas se deben saber cuáles son las que se unen.

Vocales cerradas: i, u. /// Vocales abiertas: a, e, o.

Las vocales cerradas se unen con las abiertas. Por ejemplo: mie-do, contaríamos dos sílabas. Cuando el verso termina en agudo se cuenta una sílaba más. Como en el caso: "Ven, corazón", que en vez de llevar cuatro sílabas llevaría cinco.

La-tar-de- pa-sa- 5 sílabas
o-cul-ta-trás- el- biom-bo- 7 sílabas
de- los- en-cuen-tros.- 5 sílabas.

Este camino
nadie ya lo recorre
salvo el crepúsculo.

La vasta noche
no es ahora otra cosa
que una fragancia.

Matsuo Bashō

Jorge Luis Borges

Evolución del haiku-haiga

Se cita a Nonoguchi Ryūho (1595-1669) como el creador del haiga, al introducir la pintura en los poemas. Sus obras, no son haiga típico porque agrega más texto que el poema haiku y su caligrafía no se integra con la imagen.

Matsuo Basho (1644-1694), autor de haiku y haiga, inicialmente poeta, convirtió el género pictórico en una importante forma de expresión artística, con cuadros que no querían impresionar por su destreza técnica o artística, sino transmitir emoción. Fue una persona reconocida y existen muchas representaciones del artista en dibujo, pintura y escultura.

Yosa Buson (Tanigushi Buson) (1716-1784) fue discípulo de Basho, su obra no tiene la sencillez y modestia de la de éste.

Kobayashi Issa (1762-1826) reconocido poeta de haiku que dedica algunos poemas a insectos o caracoles, con pequeños dibujos. Tenía una visión franciscana de la vida.

Fukuda Kodojin (1865-1944) publicó poemas y pintó paisajes, plantas y flores con una pincelada dramática e inscripciones poéticas, en un medio más pictórico.

Los maestros del haiku añaden imágenes a sus poemas, a veces de forma aparentemente ingenua. Después de Buson hay dos corrientes de haiga: las de los pintores y los poetas, que dibujaban junto al poema. Los pintores, crean haigas más complejos, con imágenes elaboradas y la caligrafía del poema se integra en la composición. Los poetas construyeron imágenes en sus poemas con dibujos más sencillos, menos pinceladas y más espacio vacío.

Katsushika Hokusai.
Lecciones rápidas al dibujo simplificado, 1823.

Basho (1644 – 1694).
"Basho en la estrecha carretera al interior".

De derecha a izquierda aparecen:

Yosa Buson (1716-1784)
Inoue Shiro (1742-1812)
Kumura Kyotai (1732-1872)

Kobayashi Issa
(1763-1827)

Yosa Buson
(1716-1784)

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

- ~ Addiss, S. (2009). Haiga: haiku-painting. Boston, Londres: Shambhala
- ~ Addiss, S. Yamamoto F. Yamamoto, A. (2002) Haiku Paisajes. Weatherhill, New York: Shambhala Library.
- ~ Shirane, H. (1998).Traces of Dreams: Landscape, Cultural Memory, and the Poetry of Basho. Stanford: Stanford University Press.
- ~ Takarai, K. (2006). An Account of Our Master Basho's Last Days, Translated by Nobuyuki Yuasa in Springtime in Edo.Hiroshima: Keisuisha.
- ~ Ueda, M. (1970). Matsuo Basho. Tokyo: Twayne Publishers.