

Un artículo de la
FUJI KYOOKAI BONSAI
DE BENALMÁDENA, SPAIN,
bajo la supervisión de
MÁSSIMO BANDERA, ITALY
English Translation by
SOLITA TAFUR ROSADE,
COLOMBIA & USA

Bonsái: hombre y Naturaleza; autor y obra. El movimiento de Vanguardia ha puesto especial énfasis en estos dos aspectos de la estética bonsái, los cuales (aunque siempre han estado presentes en las manifestaciones artísticas japonesas desde la trascendental influencia sobre ellas del Budismo Zen) se habían ido dejando en un 2º plano con el paso de los años.

Así, la formación del árbol bonsái se fue convirtiendo, por la rigidez de las escuelas clásicas, en un conjunto de reglas (las que se habían ido fijando a lo largo del tiempo por motivos didácticos) que estaban llevando al Arte Bonsái a un simple Artesonado, lleno de estereotipos.

Prueba de esta rigidez podría ser la clasificación por estilos, entre los cuales el estilo cascada es uno de los más espectaculares, con diversas tipologías, desde la semi-cascada a la alucinante cascada extrema, cargada de dramatismo.

Pero, pese a la gran aportación de la clasificación por estilos, que aún hoy sirven de referencia al mundo bonsái, no debemos olvidar nunca que el denominado “Cascada” debe su nombre a la caída del agua, y que la forma en que se produce esa caída de agua se debe a su fluir sobre el terreno que constituye su lecho.

En el mundo bonsái clásico, el tipo “formal” (dibujo 1) del estilo es el más tradicional, y al igual que ocurre en el estilo MOYOGI, se traza un eje imaginario sobre el que tienen que coincidir un ápice superior (ATAMA) con el centro de la maceta, el pié de la planta (NEBARI) y un ápice inferior (SITA-EDA). Los ejemplares que cumplen estos requisitos son considerados por las escuelas clásicas como obras maestras de armonía estética, algo que reconocemos que es cierto, pero solo en un análisis muy superficial. Para nosotros, como escuela de Vanguardia, en este tipo clásico se plantean graves incoherencias con la Naturaleza.

En efecto, bajo un estudio más profundo, difícilmente en la Naturaleza el ápice inferior del árbol volvería hacia la montaña o acantilado desde el que nace, fundamentalmente por la característica fisiológica de heliotropismo positivo (búsqueda del sol) consustancial con la parte aérea de la planta.

De la misma forma, la presencia de un ápice superior (ATAMA) es difícilmente explicable en un árbol en cascada (un flujo de agua hacia arriba y otro hacia abajo) porque, cuando en la Naturaleza un árbol, por la orografía del terreno, es capaz de producir un ápice superior, el desarrollo de éste sería infinitamente superior al de la parte que cae, con el progresivo debilitamiento de ésta última, mientras que el ápice superior se iría elevando cada vez más; siendo cada vez más importante en el diseño, perdiéndose por tanto la forma de árbol en cascada.

Así el árbol en cascada con ATAMA es difícilmente creíble, siendo preferible (según la Vanguardia) el dejar el tronco libre de ápice superior, creando, en su caso, señales de traumas como JIN y SHARI, nudosidades o cicatrices.

Todo el que cultive bonsáis en estilo cascada “formal” sabe de las dificultades para equilibrar el vigor entre la parte que desciende

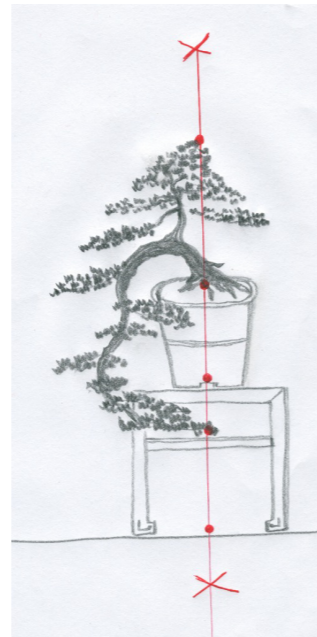
y el ápice superior (al que hay que vigilar continuamente para disminuir su vigor en la búsqueda del equilibrio en toda la planta).

El movimiento bonsái de Vanguardia, que no significa “movimiento sin reglas”, busca siempre en sus obras la coherencia y el respeto a la Naturaleza. Junto a la coherencia entre el estilo en cascada y su entorno, hay que respetar también la coherencia entre el estilo y la especie.

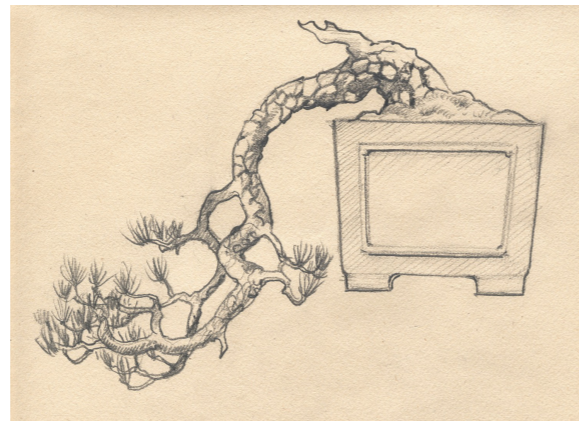
Y junto a ese respeto por la Naturaleza, el segundo aspecto estético (la obra de autor) ha de enfrentarse con la fascinación y dificultad del estilo, precisamente por lo difícil que resulta representar un gran dramatismo, imprescindible para transmitir la sensación de sufrimiento y de la lucha constante entre la vida y la muerte. Desde este punto de vista, prácticamente solo un árbol recuperado (YAMADORI) puede ser capaz de transmitir los sentimientos que el artista bonsái desea, por la naturalidad del movimiento y por la vejez de la corteza.

Cuando no dispongamos de un material de esa calidad, se pueden disimular su falta mediante un ápice superior pero, que a diferencia de la ATAMA clásica antes mencionada, nace a partir del primer tercio del tronco, representando una recuperación vegetativa o bien en la parte más alejada de una cascada extrema, producida por un hecho terrible de carácter aislado (un desprendimiento, un rayo, etc.).

Continued on page 18

1. Formal Cascade

2. The jin at top is the apex of this cascade bonsai.

Bonsai: man and Nature; author and creation. Contemporary bonsai designers make special emphasis on these two aspects of bonsai esthetic which had been ignored in past years (even if their presence appeared during all Japanese demonstrations due to the influence of Zen Buddhism). Then the creation of a bonsai followed strict rules of the classical schools established years ago for teaching purposes, leading the art into a simple repetitive mold. Proof of the severity of these teachings could be the simplistic classifications of the most spectacular style: from the semi-cascade to the whimsical full cascade.

Although the classification of styles still serves as a valid reference to the bonsai world, one must not forget that “cascade” owes its name to the fall of water and the way the water flows.

In classical bonsai the “formal cascade style” is the most traditional, as is the MOYOGI. One imagines a straight line from the top apex (ATAMA) to the center of the container, at the base of the tree (NEBARI) and a lower apex, (SITA-EDA). The bonsai that have this characteristic are considered by the classical schools as masterpieces and though we appreciate this, we only see it in a very superficial way. The contemporary school finds in this classic a serious inconsistency with Nature.

In effect, at closer scrutiny, rarely in Nature does one see the lower apex turning towards the mountain or cliff where it was born, primarily because of its physiological characteristic of growing toward light. In the same way, the presence of a tall apex (ATAMA) is difficult to explain on a cascade style bonsai. In Nature a tree is capable of producing an apex in spite of the lower undulations and the apex is stronger than the lower trunk. This lower growth weakens while

3. Cascade in the “N” form.

4. A (cascade) tree native to the Mediterranean will be the result of slides or other traumatic circumstances. . . .

the top grows stronger and taller, thus becoming more important in the design and losing its “cascade” traits.

Contemporary stylists prefer to design the cascade bonsai without an apex and to indicate natural trauma with jin and shari, knobs and wounds.

Those who cultivate bonsai in the cascade style know very well the difficulties one has to balance the growth between the branches descending and the top growth which has to be pinched and pruned continuously to reduce the growth and to find balance.

“Contemporary” does not mean “without rules,” but rather we constantly look for coherence with and respect for Nature. In addition to coherence between the cascade style and its environment one must also respect the coherence between the style and plant species.

Next to a respect for nature, the second esthetic is the work of the artist. The bonsai artist must confront the fascination and complexity of the cascade style precisely because it is difficult to represent the drama so essential to transmitting the feeling of suffering and constant struggle between life and death. In view of this, only with a collected yamadori is the bonsai artist able to show a natural movement and old bark.

When we don’t have material of this quality one can disguise it by creating an apex unlike the previously mentioned classic ATAMA. This apex is born on the first third of the trunk representing a developed branch. The tree was perhaps struck by lightning and its trunk is bent over into a full cascade. The branch becomes the apex but finally dies and is only a stump at the highest point of the tree—an apex.

When designing the tree it is fundamental to study the form so that there is not repetitive and monotonous movement and at the same time keeping a perfect balance. Take care of all details related to the line of the trunk, whether obvious (bare) or not, but always respecting the imaginary wall where the tree is born and the direction of the trunk looking for light.

In the fall and movement of the trunk, forceful contortions of the tree should be related to its species. Junipers and pines have the most noticeable contortions while delicate species display the least. Another point about the lower tip: it should be going away from the container, for reasons already explained about the search for light.

The greatest difficulty in cultivating cascade bonsai to maintain vigor on the lower part. An overall good technique for bonsai sometimes is to allow branches on the upper part to grow, thereby forcing nutrients to all parts of the tree. In the case of cascades it is common practice to turn the pot to a position which places the cascading trunk to a vertical position for 3 or 4 weeks to add vigor and growth.

Both the fall of the trunk and the SHARI are the elements that best show the characteristics of the sketched tree at left (dramatic, terrible, peaceful, like falling ropes). Undoubtedly the characteristic of the cascade in “N” form is very common in nature when the fall of the tree happens abruptly and with time recovers and starts growing upwards again.

The signature of the artist is best seen in the creation of SHARI and JIN. In the cascade style, the SHARI must show predominant verticality and the JIN should flow downward, thus using the Japanese esthetic element of viewing the tree eye level and naturally descending to the lowest part.

Having said all this, the mental image that the reader should have of a cascade is of a conifer in a warm climate, but one must say that wherever there are mountains many trees develop this way. We must always remember though that for bonsai one should try to use species that can survive such extreme positions.

The general principle of coherence must be respected using climate and species. For example, a tree native to the Mediterranean will be the result of terrain slides, strong winds or other traumatic circumstances and not by the fall of heavy snow as it would happen in continental climates. Besides the architectural physiologic of the Mediterranean species is different from those of the alpine conifers, which means that one must be careful with the angle of the primary and secondary branches when styling the tree in order not to style it as if it were any juniper or pine.

In tropical and subtropical zones, the foliage mass, the characteristics of the bark and trunk, the temperature and the humidity of its habitat will be the predominant factor in styling a soft flowing cascade reflecting more the calmness of its magnificent rivers.

We must not forget when we talk about bonsai, the importance of the container where the tree will live. In the past, the Chinese influence was to pot the cascades in very deep containers. This concept has now evolved into shorter containers using higher stands to highlight the composition. Esthetically, a deep pot gives a feeling of strength so as to not give this heavy feeling one must choose the smallest container possible. Another factor to keep in mind is that the lip of the container should curve out for long delicate plants and be straight or curve in for heavy massive trunks or foliage.

To achieve the best esthetic result one must combine and keep in mind all the details such as the front of the container, which in the case of a rectangular pot may be one of the corner angles.

Technical and artistic difficulties as well as impressive results are what attracted bonsai artists in the past, attracts us today and without doubt will continue to challenge the artist, the amateur and the observer whenever we find ourselves in front of a cascade bonsai.

KENGAI

A la hora de hacer el estudio para la realización de la obra es premisa imprescindible el evitar una repetición monótona en el movimiento del tronco, al tiempo que se mantenga el equilibrio entre las distintas partes del árbol.

Así, cuidaremos hasta el último detalle todo lo relativo a la caída del tronco, que puede ser más o menos marcada, pero respetando siempre la pared imaginaria en la que nace el árbol y la dirección del tronco en su búsqueda de la luz.

En la caída y el movimiento del tronco, las fuerzas de contorsión y de torsión, que se aprecien en el árbol, han de estar relacionadas con las especies, predominando las torsiones más marcadas en los juníperos y contorsiones más pronunciadas en los pinos, mientras que en especies de flor se presentarán movimientos más delicados.

En lo referente al ápice inferior, éste debe alejarse de la maceta, por los razonamientos expresados de búsqueda de la luz, e incluso con sus partes terminales dirigiéndose hacia arriba (geotropismo positivo, aunque insuficiente para levantar el peso del árbol). SITA-EDA es un gran palco verde final, al igual que la ATAMA, aunque siempre en relación a la estructura general de la obra.

Dado que el mayor problema que plantea el cultivo de los ejemplares en este estilo es mantener el vigor de la parte más baja, a veces se dejan brotes de sacrificio en la parte final dirigidos hacia arriba para hacer llegar un flujo importante de savia a todo el árbol. En el caso de cascadas muy largas es habitual volcar la maceta para que la parte inferior queda en un plano horizontal, durante 3 o 4 semanas, para recuperar y acumular el vigor suficiente.

La caída del tronco, junto con el SHARI, son los elementos que mejor expresan el carácter de la obra (dramática, terrible, plácida, como cuerdas que caen). Es indudable el carácter de la cascada en “N”, que aunque nos parezca extraña, se produce con mucha frecuencia en la Naturaleza, cuando el movimiento de caída del árbol se produjo por un acontecimiento traumático pero puntual, que una vez superado hace que la planta se recupere y retome nuevamente su movimiento ascendente.

Donde el autor deja mejor su firma es en la creación de SHARI y JIN. En el estilo cascada, los SHARI deben mostrar un fuerte componente de verticalidad, y los JIN también dirigidos hacia abajo, así otro de los elementos estéticos japoneses, la participación del espectador en la obra se facilita, al dirigirle la mirada también en caída desde la parte más alta hasta el extremo más inferior.

Por todo lo dicho hasta ahora, la imagen mental que puede hacerse el lector es la de una conífera de clima templado como exponente del estilo, pero hay que decir que en cualquier lugar en que haya montañas, hay árboles que se desarrollan en forma de cascada. Pero siempre hay qu utilizar especies que en la Naturaleza puedan sobrevivir en posiciones tan extremas.

Clima y especies deben respetar el principio general de la coherencia. Así, la problemática que hace que un árbol mediterráneo asuma la forma en cascada será la que surge por desprendimientos y otras circunstancias traumáticas o por entornos de fuertes vientos, y no por la caída de la nieve, como suele suceder con clima continental. Además, la arquitectura fisiológica de las especies mediterráneas es distinta a la de las coníferas alpinas, lo que implicará tener muy presente

el ángulo de nacimiento de ramas primarias y secundarias, para no caer en el habitual error de diseñar cualquier árbol como si fuese un junípero o un pino.

En zonas tropicales y subtropicales, la frondosidad de las especies, las características de su madera y la temperatura y humedad que presentan su hábitat definirán la forma de la cascada, que no llegará a la formas extremas, sino que por el contrario tendrán un carácter más suave, reflejando más el curso pausado y monumental de sus grandes ríos.

No debemos olvidar cuando hablamos de bonsái de la presencia como parte de la obra del recipiente donde vive el árbol. Por influencia china, en los ejemplares de cascada más profunda antiguamente se usaban macetas muy altas. Hoy esto ha cambiado, usándose macetas más bajas situadas en mesas más altas que realzan el conjunto. Estéticamente, una maceta alta da una apariencia maciza, que para no dar un aspecto pesado debe elegirse del tamaño más pequeño posible. Otro punto a tener en cuenta es la elección del borde, que será abierto para plantas ligeras y largas y cerrado para plantas de troncos macizos y masas compactas.

Para conseguir el mejor resultado estético hay que combinar y cuidar todos los detalles, como el del frente de la maceta, que en el caso de una maceta cuadrada puede ser uno de los ángulos, lo que ofrece un aspecto más ligero e inestable.

Dificultades técnicas y artísticas así como resultados impresionantes han atraído en el pasado, atraen hoy y no dudamos que seguirá desafiando a todo artista, aficionado o espectador que se encuentre frente a cualquier exponente del estilo cascada.