

bellas artes

2018-2019

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Tara la divina y sus veintiuna manifestaciones

ESTUDIANTE: Gilabert Chiquillo, Félix Guillermo

DIRECTOR/A: Viviente Solé, María Pilar

PALABRAS CLAVE: Tara, Buda, Ilustración digital, Arte oriental.

RESUMEN: Tara es la principal divinidad femenina del budismo tibetano. Se la representa en escultura y pintura conforme las bases de la geometría sagrada. Es un arte milenario perfectamente estudiado y meticulosamente desarrollado. Si se me permite decirlo me subo a los hombros de los gigantes y adopto su conocimiento técnico para adaptarlo al medio digital y divulgativo del nuevo milenio.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4	-	4
2. Referentes	5	-	7
3. Justificación de la propuesta	8	-	9
4. Proceso de Producción	10	-	12
5. Resultados	13	-	14
6. Bibliografía	15	-	15

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Propuesta

Representación de la Diosa Tara verde y sus veintiuna manifestaciones según la tradición de Atisha del budismo tibetano siguiendo el canon tradicional de la geometría sagrada y que en este trabajo se verá adaptado a los medios digitales de tableta gráfica en photoshop.

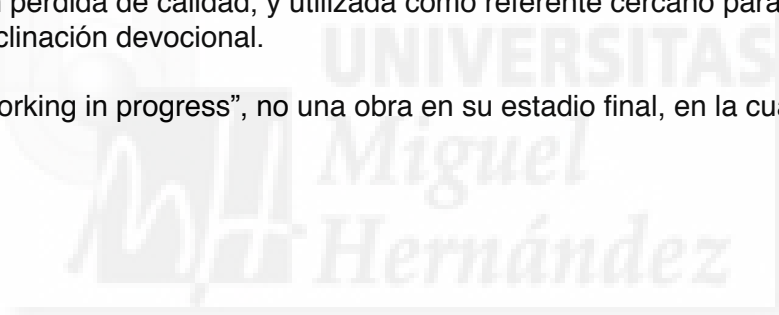
“Tara verde” es el aspecto femenino del estado de budeidad. Encarna, fundamentalmente, la compasión, la valentía y la superación de obstáculos. Las veintiuna manifestaciones de Tara representan las diversas cualidades de la diosa dependiendo de las necesidades de los seres que ella atiende.

La geometría sagrada consiste en una representación esquemática de las formas esenciales del universo. Esta ciencia milenaria se aplica en todas las manifestaciones y representaciones de contenido espiritual y artístico en diversas culturas. Todas ellas contienen la transmisión de la sabiduría que en ellas se refleja y que, a través de su contemplación o su mera observación, informa a nuestro subconsciente y activa un proceso de transformación espiritual.

Objetivos

El objetivo es realizar una representación de Tara adaptada a los medios digitales que permitan una alta resolución y sea accesible al público que lo precise o esté interesado en esta representación. Pretende ser una aportación a las imágenes ya existentes de la Diosa, pudiendo ser descargada sin pérdida de calidad, y utilizada como referente cercano para un público practicante o de inclinación devocional.

El trabajo es un “working in progress”, no una obra en su estadio final, en la cual se introducirá la coloración.

2. REFERENTES

2.1. Teóricos

Se basan ,fundamentalmente, en diversas lecturas realizadas, cuyo listado aparecerá en la referencia bibliográfica, y en la transmisión directa emitida por varios maestros del budismo tibetano del linaje Sakya en repetidos retiros específicos de Tara. A citar con relevancia Ss.41 Sakya Trizin, Ss.42 Khondung Ratna Vajra Rinpoche y el Venerable Lama Rinchen Gyaltzen.

Figura 1. Ss.41 Sakya Trizin Ngawang Kunga (2016).

Paralelamente todo ello se ha visto acompañado por una práctica semanal continuada en la que se incluye el mantra de Tara y que permite afianzar la conexión con la deidad y mantener vivos los conocimientos adquiridos.

2.2. Plásticos

2.2.1. Pictóricos

I. Referentes principales El trabajo está basado en un referente muy concreto, el libro Tibetano de las Proporciones, obra anónima del siglo XVIII, utilizado como manual para la enseñanza del dibujo de las diversas divinidades, cosmología y personajes emblemáticos, en el que se transmiten los conocimientos y prácticas pictóricas que son el fundamento para desarrollar la técnica de la Thangka. Una Thangka es una pintura realizada sobre una superficie plana que puede ser enrollada para su fácil transporte. Estas pinturas religiosas suponen una manifestación de las energías iluminadas.

Figura 2. Anónimo: Detalle de *Tara verde*, S. XVIII, tinta sobre lino, medidas (50 x60 cm) Extraído del (Libro Tibetano de las Proporciones).

II. Referentes principales Para la creación del escenario se ha utilizado como fuente de inspiración “The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs” de Robert Beer.

Figura 3. Robert Beer: Detalle de “The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs” (1999), tinta sobre papel, medidas (30 x 22 cm).

III. Referentes principales Colección de representaciones de las “21 manifestaciones de Tara” realizadas por Victoria Benedetto. Estas han sido utilizadas para la correcta correspondencia de las diferentes manifestaciones y los símbolos que se le atribuyen a cada una de ellas.

2.2.2 Escultóricos

I. Referentes principales Esculturas tradicionales de bronce policromado de las que han sido extraídos los ornamentos.

Figura 4. Anónimo: *Tara verde*, mediados del S. XX, Escultura de bronce policromada, medidas (33 x 21 x 17 cm).

II. Referentes principales Esculturas del artista Bruno Foissard que fueron la inspiración para realizar los primeros bocetos. Destacar que han sido soporte de la expresión más sutil que ellas transmiten y que coinciden con mi percepción. Aquí aparecen unificados el vigor, la delicadeza, la dulzura, la presencia, la entrega, el equilibrio, la serenidad, la estabilidad, la frescura y la vivacidad.

Figura 5. Bruno Foissard: *Buda Shakyamuni* (2016), Hormigón celular y escayola, medidas (9 x 7x 5 m) aprox.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El tema de mi trabajo es evidentemente el que refleja su título: Tara la divina y sus veintiuna manifestaciones.

Ya expusimos la descripción general de esta diosa y sus diversas cualidades en el apartado de la propuesta. Entraremos parcialmente en detalle cuando se introduzca el método de Erwin Panofsky más adelante.

La motivación de mi trabajo ha sido un intento de acercamiento a la dimensión que encarna esta figura Búdica en todas sus cualidades, así como de transmitirla, difundirla y hacerla accesible a un amplio público a través de una imagen digital de alta resolución.

Para ello se han estudiado diversas fuentes históricas (en parte anónimas) así como contemporáneas, las cuales han servido de base en el proceso de elaboración.

El contacto directo con el artista creador de representaciones Dhármicas, Bruno Foissard me ha aportado un enriquecimiento ya que él refleja su propia vivencia espiritual en su obra, a pesar de ajustarse a los cánones clásicos.

También yo creo aportar a las diferentes representaciones de Tara una versión nueva reflejo de la percepción de la diosa y sus cualidades a través de mi espíritu. La transmisión de ello ha movido esta intención ya citada de hacerlo accesible a través de los medios digitales de los que yo mismo me he servido en el proceso de elaboración.

Aunque aparentemente mi representación de Tara pueda antojarse como una copia de las muchas existentes, he de manifestar que en ellas no he tratado tanto buscar mi interpretación personal como artista sino que, a través de este trabajo, he encontrado la fusión con la esencia que encarna y emana la figura de Tara. Esto es lo que he pretendido plasmar, carente de toda intención, en mi trabajo.

Siguiendo el método de Panofsky a la hora de realizar una descripción "pre-iconográfica" de mi obra final, destacaríamos la figura principal de Tara que aparece en el centro y que tiene un tamaño notablemente mayor que el resto de las imágenes de la composición. Se trata de un dibujo minucioso en que Tara se presenta envuelta por un ornamentado nimbo, sentada sobre un loto que reposa en un lago.

Los diferentes elementos que componen la imagen de Tara aparecen en planos superpuestos concediéndole así profundidad y relieve.

En torno a esta imagen principal dominante se conforma un paisaje exterior constituido por montañas y nubes. En él se ubican las demás manifestaciones, el Buda Amithaba sobre la imagen principal y ofrecimientos que aparecen en la base. Todos ellos respetando la disposición establecida por los cánones clásicos. En conjunto, nos hayamos frente a un dibujo digital en blanco y negro de líneas claras.

En el análisis iconográfico se efectuará una descripción a modo de pincelada ya que hacerla exhaustivamente implicaría gran complejidad.

La actividad principal de Tara es proteger del miedo y los peligros. Tara está asociada a la sabiduría que todo lo logra. Representa el aspecto volitivo de nuestra experiencia y la acción espontánea que se alimenta de la sabiduría y la compasión sin límites. Tara sostiene en su mano derecha el jarrón de la vitalidad que contiene el elixir de la inmortalidad. En su mano izquierda sostiene la mítica flor "Utpala" que sólo se manifiesta cuando tiene lugar la emanación de un Buda.

Amithaba encarna la sabiduría primordial de todos los Budas. Es uno de los cinco Budas primordiales que está íntimamente ligado a Tara, por esta razón se le representa sobre la coronilla de esta.

Sobre la "Utpala" que sostiene cada una de las manifestaciones reposa un símbolo distintivo de sus correspondientes cualidades fundamentales. Por ejemplo, las tres joyas representan el poder del mérito, la espada llameante disipa guerras y desastres naturales, la rueda del Dharma protege de todos los miedos, el jarrón del tesoro otorga riqueza y elimina la pobreza, por mencionar algunas de ellas.

En conjunto se puede constatar una estrecha relación entre forma y contenido en los elementos ornamentales muchos de los cuales, como se ha expuesto a través de los ejemplos, suponen atributos cargados de simbología.

Realizar un análisis iconológico en el que se estudie el contexto cultural e histórico de estas representaciones religiosas supone gran complejidad, ya que se han desarrollado a través del paso de los siglos desde la aparición del Budismo en Tíbet y han sido efectuadas en los diferentes monasterios tibetanos en los que han permanecido protegidas e inaccesibles hasta tiempos recientes.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

A raíz de mis primeros contactos con el budismo tibetano y con la figura de Tara se inició un proceso creativo de la representación en imagen de esta divinidad. Este proceso está totalmente vinculado a mi proceso espiritual, a mi conexión con todo lo referente a Tara y a un impulso creativo. Comencé con los primeros dibujos en el verano del 2016 realizados con lápices de colores basados en imágenes muy concretas. Repetía entonces una y otra vez el mismo trabajo.

A continuación, durante el invierno del 2017, comencé a trabajar con las veintiuna manifestaciones de Tara a lápiz. Eran imágenes muy diversas y efectuadas en diferentes tamaños. Tras algunos meses abandoné el proyecto temporalmente aunque permanecí muy ligado a la figura de Tara. Me planteé enfocarlo de nuevo más adelante con dedicación, invirtiendo un espacio y tiempo más amplios, convirtiéndola así en un ofrecimiento más serio y profundo que llegase a un público más extenso y no se viese reducida a una actividad puramente lúdica.

A partir de este momento tuve claro que, habiendo ya transmitido el dibujo de los diferentes aspectos de Tara y habiendo sido esta imagen referencial, el siguiente paso lógico sería adentrarme en el estudio de sus representaciones y en la realización de un trabajo personal, haciendo pasar a través de mí esa energía divina, para transmitirla por medio de una creación asequible a un público amplio y que fuese de fácil acceso digital.

Visualicé a Tara Verde y sus veintiuna manifestaciones en el escenario en el que ellas aparecen representadas. Los primeros pasos a continuación fueron realizar un dibujo minucioso que escaneé y trasladé al campo digital en el cual fui depurando la imagen e introduciendo el escenario. Paralelamente, se fueron creando las “21 manifestaciones” tomando la imagen principal reduciéndola de tamaño y transformando los correspondientes ornamentos hasta llegar a la imagen que constituye el centro de este trabajo. Si bien, se volverá a mencionar, que sobrevendrá una última fase a posteriori en la que se le dará color.

La base de este proyecto la constituye la clara idea de representar a Tara y sus veintiuna manifestaciones. Conociendo ya representaciones pictóricas en la que apoyarme inicié mi trabajo de forma decidida y entusiasta.

Figura 6. Félix Gilabert: *Tara* (Primer dibujo y pruebas a Phothosop) (2019), Lápiz sobre papel y tableta gáfica en Phothosop, medidas variables.

El primer paso de mi representación de Tara y sus veintiuna manifestaciones consistió en elegir una “imagen referencial” en el Libro Tibetano de las Proporciones, la cual constituye la base con la que he trabajado. Una vez seleccionada la imagen fui sumando otros elementos extraídos de otras fuentes referenciales (escultura y diversas representaciones pictóricas).

La imagen que constituyó la base del trabajo, así como su figura central, fue sometida a una cuadrícula y reproducida en un formato de A3, siguiendo las líneas y la geometría sagradas dando como resultado una representación aumentada de tamaño. A la imagen inicial se le fueron añadiendo elementos y atributos ornamentales de otras procedencias ya mencionadas, sustituyendo los de la imagen referencial. Finalizado el dibujo en detalle, lo escaneé y trasladé a Photoshop para trabajarlo.

Por otro lado se hicieron varios dibujos por separado: el Buda Amithaba, el asiento de loto, las flores que sostienen las “21 Taras” llamadas Utpala, las nubes, el nimbo, los ofrecimientos, las montañas, los diferentes símbolos que acompañan a las “21 Taras”, etc. Todos y cada uno de ellos fueron elaborados por separado y guardados en diferentes archivos de Photoshop.

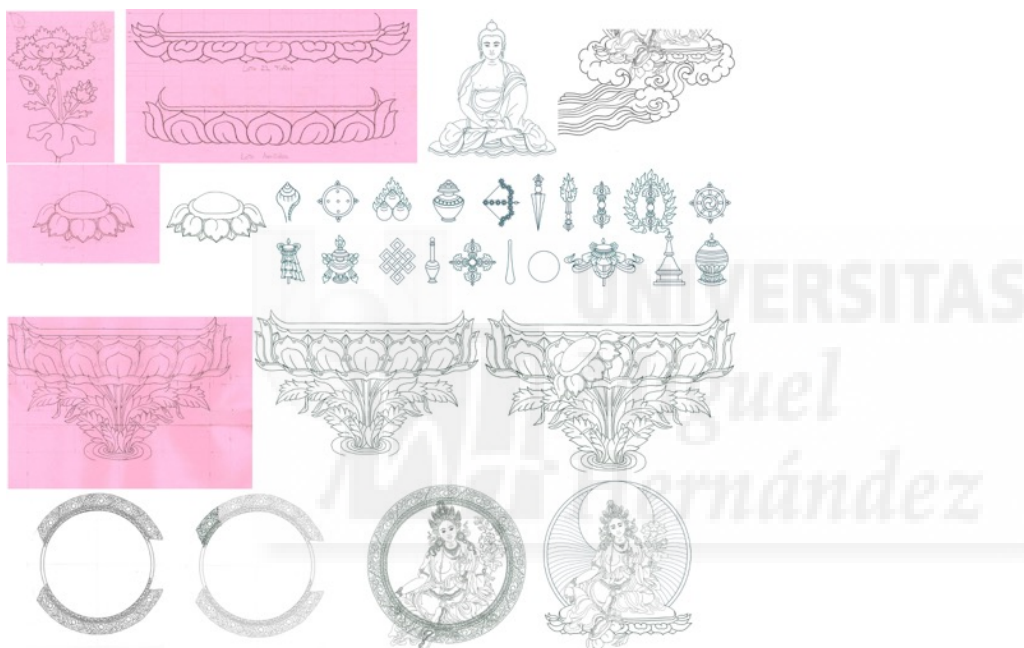

Figura 7. Félix Gilabert: *Tara la divina* (Escenario, detalles y atributos) (2019), Lápiz sobre papel/ y tableta gráfica en Phothosop, medidas variables.

Una vez finalizada la imagen central de Tara con todos sus ornamentos fue simplificada para poder reducir su tamaño sin pérdida de calidad gráfica y posibilitar así la reproducción de las “21 manifestaciones”, que son de un tamaño mucho menor a la figura central y parten de ella.

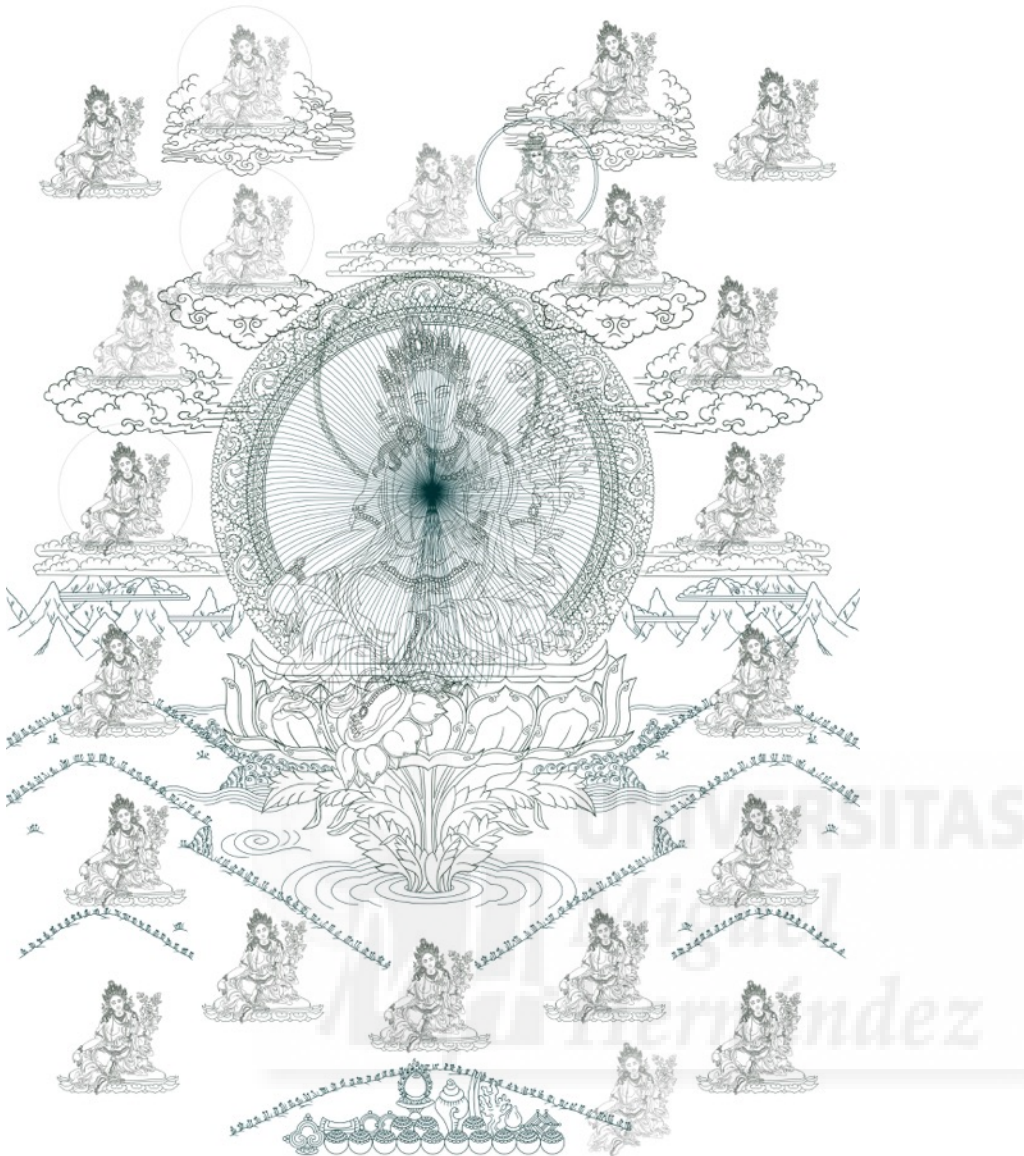

Figura 8. Félix Gilabert: *Tara la divina* (Pruebas de composición y escenario) (2019), Tableta gáfica en Phothosop, medidas (106 x 75 cm).

A continuación, se creó un archivo grande en el que se volcaron todos los archivos existentes por capas.

En torno a la figura central fui ordenando y estructurando la composición de Tara y sus “21 manifestaciones”. Tara aparece en el centro sentada sobre un loto en un lago rodeada de un paisaje de pequeñas montañas y circundada de sus “21 manifestaciones”.

El dibujo resultante de todo este trabajo fue imprimido sobre una lona a mayor escala para plasmarlo en mi Thangka el cual es el resultado final de todo el proceso de trabajo. Si bien hay que mencionar una vez más que el trabajo final sería la coloración de dicha Thangka, el cual se realizará a posteriori.

5. RESULTADOS

La idea de la que se partió en un principio, la aportación de una representación de Tara y sus manifestaciones, ha logrado verse cristalizada tras un denso y meticuloso proceso de estudio y elaboración.

Asimismo la posibilidad de transmisión y divulgación a través de medios digitales, pretendida desde un principio, alcanzará su estado pleno una vez concluida la aplicación de color que otorgará a este trabajo su estado definitivo. Porque como se he dicho, el resultado aquí presentado constituye una obra "working in progress".

En este proceso ha sido realizada satisfactoriamente la adaptación de una obra clásica, que siempre se ha visto ejecutada sirviéndose de técnicas tradicionales centenarias, al medio informático digital desde el cual se le podrá dar la difusión prometida.

En mi concepción mental del trabajo a realizar hubo, desde un principio, un decidido deseo de verlo ejecutado con líneas muy claras; y esto tanto en los elementos que lo protagonizan como en los que lo ornamentan y complementan.

En mi maquetación mental previa tenía la visión de que todos los elementos de la obra aparecieran reflejados con un alto nivel de claridad y precisión. Ello permitiría, además, realizar a posteriori una adaptación al medio digital sin sacrificar la alta resolución de la imagen.

Lo aquí expuesto tiene gran importancia en mi trabajo ya que, a través de ello, se da expresión al trabajo espiritual que en si refleja. En él nada ha de ser menospreciado ni descuidado. La claridad supone un elemento clave en el camino. Este logro constituye el resultado testimonio de la unificación de forma y contenido.

El resultado real de este trabajo es la imagen fruto del mismo.

Figura 9. Félix Gilabert: *Tara la divina y sus veintiuna manifestaciones* (Detalle) (2019), Tableta gáfica en Phothosop, medidas variables.

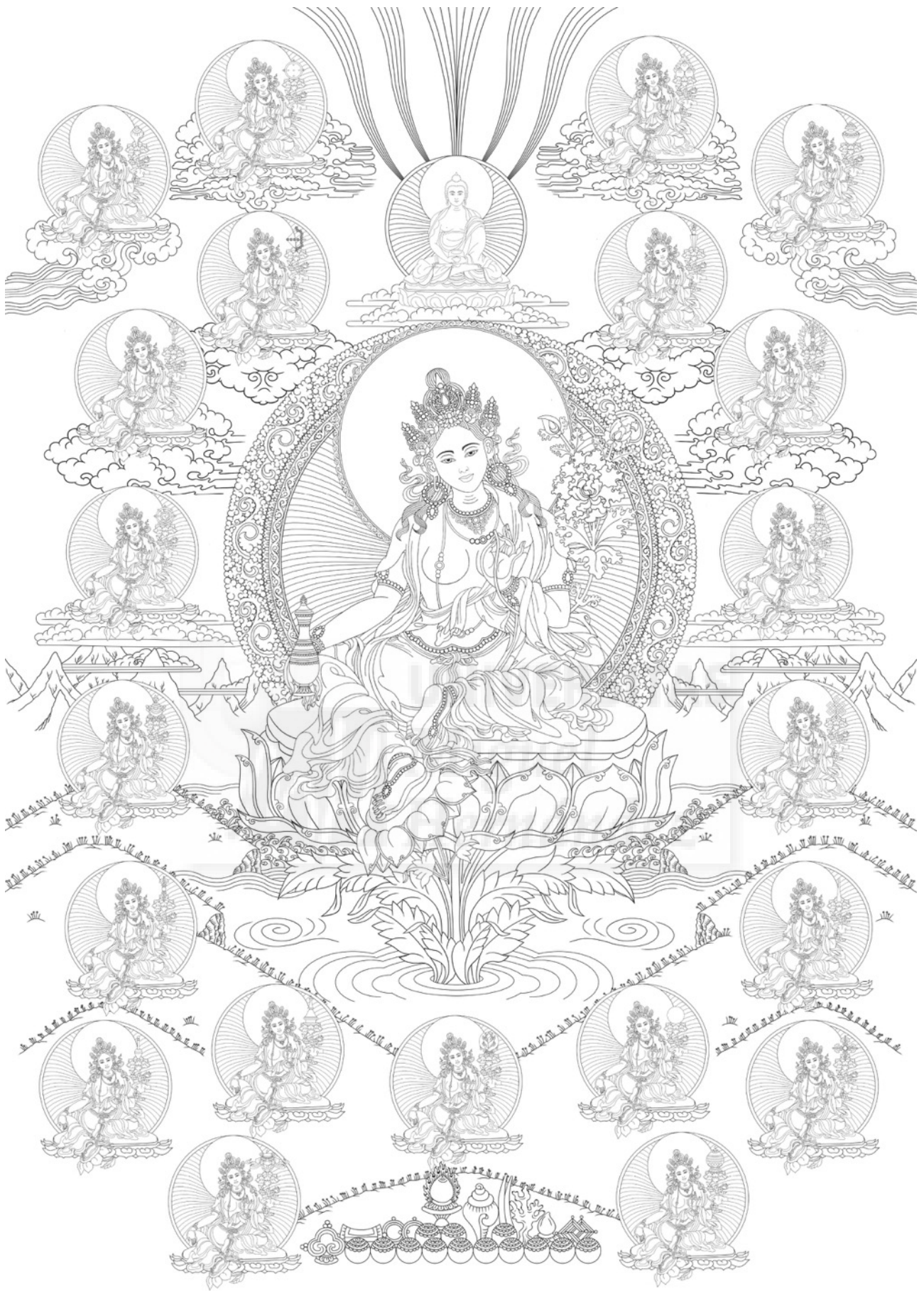

Figura 10. Félix Gilabert: *Tara la divina y sus veintiuna manifestaciones* (2019), Tableta gráfica en Phothosop, medidas (106 x 75 cm).

6. BIBLIOGRAFÍA

- Beer, Robert. (1999). *The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs*. Boulder (Colorado): Shambala Publications, Inc.
- Anónimo. (S. XVIII). *El libro Tibetano de las proporciones*. Nepal. The Getty Research Institute, Los Ángeles (California).
- Bokar Rimpoché, M.V. (2003). *Tara, La manifestación femenina de la divinidad*. Graus (Huesca): Ediciones Chabsöl.
- Lama Thubten Yeshe. (1993). *Tara, La energía femenina que libera*. Novelda (Alicante): Ediciones Dharma.
- Shantideva. (2008). *La práctica del Bodisatva, una traducción del Bodhisatvachariavata*. Novelda (Alicante): Ediciones Dharma.
- Chogye Trichen Rimpoché. (2002). *Separarse de los cuatro apegos*. Novelda (Alicante): Ediciones Dharma.
- Ngorchen Konchog Lhundrub. (2014). *El bello ornamento de la triple visión*. Barcelona: Sakya Gephel Ling.
- Khenchen Appey Rinpoche. (2007). *Enseñanzas sobre Iluminando el Legado del Sabio*. Marina Alta: Fundación Sakya.
- Derek Brazell/ Jo Davies. (2014). *Como ser un buen ilustrador*. Barcelona: Art Blume, S. L.
- Tenzin Palmo. (2000). *Una cueva en la nieve*. Barcelona: RBA Libros, S.A.
- Tsultrim Allione. (2018). *Mujeres de sabiduría*. Barcelona: La liebre de Marzo.
- Dowman, Keith. (2018). *La danzarina del cielo, La vida secreta y canciones de la Dama Yeshe Tsogyal*. La Torre de Claramunt (Barcelona). Shabda Edicions.
- Thubten chödrön. (2003). *Corazón abierto, Mente lúcida*. Novelda (Alicante): Ediciones Dharma.
- Haas, Michaela. (2017). *El poder de la Dakini*. Graus (Huesca): Ediciones Chabsöl.