

涵
義

HÁNYÌ

LIBRO ILUSTRADO DE
EXPRESIONES POÉTICAS CHINAS SOBRE
EL AMOR, LA BELLEZA Y EL DESTINO

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

TFM DE TIPOLOGÍA 4.
Producción artística inédita acompañada
de una fundamentación teórica.

Presentado por:

TIANQI ZHU QIU

Dirigido por:

**Dr. ALBERTO
CARRERE GONZÁLEZ**

Valencia, Septiembre de 2015

UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA

MPA
MÁSTER OFICIAL
EN PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA

HÁNYÌ

LIBRO ILUSTRADO DE EXPRESIONES
POÉTICAS CHINAS SOBRE EL AMOR,
LA BELLEZA Y EL DESTINO

UNIVERSIDAD POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM)
DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

TFM DE TIPOLOGÍA 4.
Producción artística inédita acompañada
de una fundamentación teórica.

Título:

**HANYI: LIBRO ILUSTRADO DE
EXPRESIONES POÉTICAS CHINAS
SOBRE EL AMOR, LA BELLEZA Y EL DESTINO.**

Presentada por:

TIANQI ZHU QIU

Dirigido por:

**Dr. ALBERTO
CARRERE GONZÁLEZ**

Valencia, Septiembre de 2015

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

El título poético del libro ilustrado que aquí se presenta es *Hányi*, un concepto de origen chino, significa el *significado connotado*. La connotación se refiere al significado más allá de lo que dice el diccionario. Un significado que es más profundo y extenso. A partir de ahí, el proyecto intenta estudiar y analizar los conceptos y las expresiones poéticas chinas sobre temas relacionadas con la belleza, el amor y el destino, y llevados al terreno de la ilustración. Tras recoger las expresiones, se dedicará a representarlas gráficamente en una ilustración creativa, usando técnicas variadas para crear una ilustración original.

Todas las ilustraciones se incluirán dentro de un libro, que tendrá la función de objeto estético y soporte para la presentación del proyecto. Todo ello para investigar y experimentar los elementos gráficos, plásticos y comunicativos del diseño y la ilustración: el formato, la composición, la calidad del imagen, la tipografía, el color y el acabado.

El proyecto se constituye en dos grandes bloques:

El primer bloque del proyecto se centrará en los estudios teóricos de la propuesta. Dará una breve explicación sobre el concepto principal del trabajo, introduciendo sobre la comunicación y el uso de la retórica y sus orígenes. Se tratan también los posibles antecedentes históricos de este proyectos acompañados de imágenes. Y se dedicará especial atención a los tropos y las figuras de la retórica relacionadas con los conceptos y las expresiones poéticas chinas, con sus características y algunos con ejemplos de imágenes del propio proyecto, y las relaciones con los temas planteadas de la belleza, el amor y el destino.

El segundo bloque se divide en dos fases, la fase de estudio y la fase de producción. La fase de estudio consiste en la indagación para la búsqueda de ideas visuales en torno al tema de las ilustraciones, de los conceptos y las expresiones propuestas y de los referentes visuales artísticos o filosóficos. La fase de producción presenta los procesos y los recursos expresivos y técnicos de las ilustraciones, una breve definición para algunas de las ilustraciones del proyecto, las aplicaciones al diseño editorial y la elaboración del prototipo del libro ilustrado.

Y por último presentará la conclusión, las referencias bibliográficas y el anexo donde presentará una reproducción completa en pliegos de imágenes del libro ilustrado y un CD donde contiene el libro ilustrado y la memoria del trabajo de investigación.

ABSTRACT

The poetic title of the illustration book presented here is Hanyi, a concept of chinese origin, it means the connoted meaning. The connotation refers to the meaning beyond what the dictionary says. A meaning that is deeper and broader. From then, the project aims to study and analyze the concepts and chinese poetic expressions on topics related to beauty, love and fate, and taken to the field of illustration. After collecting the expressions, it will be dedicated to graph them in a creative illustration, using several techniques to create an original illustration.

All illustrations are included in a book, which will feature aesthetic object and support for the project presentation. All to research and experiment graphics, visuals and communication design elements and illustration: the format, composition, image quality, typography, color and finish.

The project is constituted in two main groups:

The first part of the project will focus on theoretical studies of the proposal. It will give a brief explanation on the main concept of the work, introducing on communication and the use of rhetoric and origins. Possible historical background of this project accompanied by images are also discussed. And special attention to the tropes and figures of rhetoric regarding chinese concepts and poetic expressions, with their characteristics and some examples of images of the project itself, and relations with the issues raised will be dedicated beauty, love and destination.

The second part is divided into two phases, the study phase and the production phase. The study phase is the investigation for finding visual ideas around the theme of artwork, concepts and proposals and expressions of artistic or philosophical visual references. The production phase presents the process and the expressive and technical resources of the illustrations, a short definition for some of the illustrations of the project, applications to editorial design and prototype development of illustrated books.

And finally present the conclusion, bibliographic references and Annex where present a complete reproduction of images on sheets of illustrated book and CD which contains the illustrated book and memory research.

论文概要

涵义, 是指一个词所包含的更深一种意境, 该论文就是研究关于词涵义作为起点去创作艺术, 设计与插画作品, 然后开始进行搜集, 研究以及分析中文里关于美, 爱情与因缘类型的词语 (包括谚语, 成语, 俗语, 等)。搜集到的词语将它们分类和分析然后再应用它们来创作艺术插画。

所有的插画作品都会搜集到一本插画集里, 画册可以提供作品的雕琢效果和作品展示的功能。所有的一切都是为了涉及到研究视觉, 设计传达以及创意插画: 列入, 尺寸, 排版, 图像质量, 字体, 色彩以及最终作品设计。

这篇论文会分为两大部分:

第一部分是理论研究, 会包括论文的中心思想, 关于设计传达的理论以及修辞学与图像修辞学研究分析。理论部分还包括对此论文和作品有影响的艺术师或者是平面设计师的描述与论文和作品的关联。这篇论文的重要部分在于研究分析修辞学与图像修辞学, 研究中文语言里的一些关于美, 爱情与因缘的词语以及它们和现代插画以及图像修辞学的关系。

论文第二部分主要是以创作为主, 应用此前所研究好的理论基础来创作出视觉艺术插画和一本设计作品。此部分将分为两个小点, 第一点是创意, 在创作之前需要先将搜集其他艺术家或者设计师的视觉作品。第二点是创作, 在画最终稿之前需要先将词语分析之后画出草稿图然后在使用各种多样化的创作手法设计出全新的作品。

论文最后会有论文总结和感想, 所用的书籍和文章以及完整的插画集小图的展示。所有的内容也会包括到一张光碟里。

ÍNDICE

	<i>Página</i>
1. INTRODUCCIÓN	11
1.1. Descripción del proyecto	12
1.2. Objetivos	14
1.3. Metodología	14
2. MARCO TEÓRICO	17
2.1. El concepto	18
2.2. Los antecedentes históricos	19
2.3. El origen de la retórica	21
2.4. Tropos y figuras retóricas aplicadas	23
2.5. Las relaciones entre las expresiones y las representaciones	28
2.5.1. El amor y el destino	28
2.5.2. La belleza	31
3. DESARROLLO Y PRODUCCIÓN	37
3.1. Fase de estudio	38
3.1.1. Planteamiento y las ideas principales	38
3.1.2. Referentes formales	39
3.2. Fase de producción	54
3.2.1. Procesos técnicos	54
3.2.2. Descripción de las ilustraciones	59
3.2.3. Elaboración y aplicación al diseño gráfico y editorial	82
4. CONCLUSIONES	89
5. BIBLIOGRAFÍA	93
6. ANEXO	99
6.1. Reproducciones del libro ilustrado	100
6.2. DVD del TFM	

ZHU QIU, Tianqi.
*Los peces se hunden, las aves descienden,
la Luna se esconde y las flores se avergüenzan.*
2015

INTRODUCCIÓN

I N T R O D U C T I O N

EL SUEÑO & LA POESÍA
 "Todo es experiencia ordinaria, todo es imagen ordinaria,
 que aparece por casualidad en el sueño y cambia de forma tantas veces.
 Todo es sentimiento ordinario, todo es palabra ordinaria,
 que por casualidad se topa con el poeta y cambia de verso tantas veces.
 Solo bebido se sabe lo que es el alcohol,
 solo enamorado se sabe lo que valen los sentimientos:
 tú no podrás escribir mi poesía, como yo tampoco podré componer tus sueños."
 [HU, Shi. *El Sueño y la poesía*, 1920. Traducción por PIÑERO, Blas, 2010]

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto está dedicado a crear, diseñar y producir un libro ilustrado artístico, original y creativo con ilustraciones basados en las representaciones visuales, partiendo de los conceptos y expresiones poéticas del idioma chino, acerca del amor, la belleza y el destino en la cultura china tradicional y actual. Análisis e investigación sobre las connotaciones de las figuras retóricas chinas aplicadas a las expresiones literales y cotidianas relacionadas con el amor, la belleza y el destino.

Los sentimientos y los mensajes humanos se transmiten de diversas maneras, por ejemplo, oralmente (la comunicación verbal) y visualmente (la comunicación visual). En este proyecto se experimenta creando ilustraciones que representan en sus imágenes expresiones del lenguaje chino, incluso a veces de forma literal y después es interpretado y plasmado visualmente con una ilustración creativa. "Una imagen que plasmar una frase conocida que, a su vez, hace referencia a un posible escenario".¹

1 JARDÍ, Enric. *Pensar con imágenes*, p. 25.

ZHU QIU, Tianqi.
El rostro rojizo. 2015

Hoy en día todos los espacios están llenos de informaciones visuales, nuestra mente está captando y recibiendo grandes cantidades de ellas durante todo el día sin darnos cuenta debido a que ya estamos acostumbrados a ellas.

El exceso de información visual hace que nos olvidemos de la mayoría de estas, solo nos acordamos de la información más resaltada y persuasiva. Esto ocurre igual en las expresiones verbales, el uso de las expresiones metafóricas en las oraciones causan una mayor efectividad y puede llamar mucho más la atención al espectador. De la misma manera ocurre con las imágenes visuales, que cuando se les aplica un recurso retórico puede ser mayor su estética y eficacia comunicativa.

El interés hacia las representaciones visuales de las expresiones y conceptos de la retórica verbal es debido a que el chino es un idioma muy particular entre todos los idiomas que existen en el mundo, ya que utiliza un carácter para simbolizar a una o varias cosas en concreto y pueden formarse grupos de caracteres para representar otro significado totalmente diferente. Por ejemplo "红" *Hong* significa el color rojo y "颜" *Yan* significa el rostro o el color, y si resulta que aparecen juntos en grupo el significado cambia totalmente a significar "红颜" *Hong-Yan* que significa la mujer bella (rostro del color rojo como traducción literal del concepto al español). Desde las épocas antiguas, muchos poetas chinos creaban poesías con el uso de la retórica, metaforizando las cosas en un lenguaje mucho más persuasivo y sentimental. De ahí surge este proyecto del estudio y la investigación sobre la retórica china y las representaciones del amor, la belleza y el destino en la cultura y el idioma chino.

Este proyecto de investigación tiene dos hilos conductores principales. El primero es el estudio teórico de los orígenes y las características principales de la retórica occidental y oriental, las relaciones y diferencias entre ellas. El estudio de la expresión del amor, la belleza y el destino en el mundo oriental (China), cómo ha ido evolucionando y lo que representa en cada espacio-tiempo y una pequeña comparación con el mundo occidental. La segunda parte se dedica a la realización, la experimentación y la representación gráfica de los estudios realizados sobre las expresiones poéticas verbales de la retórica china, y finalmente una elaboración del diseño de maquetación del libro ilustrado como medio de presentación del proyecto investigador y experimental.

1.2. OBJETIVOS

Estudio y reflexión sobre los conceptos y expresiones retóricas del idioma chino sobre el tema del amor, el destino y la belleza para representarlo gráficamente con ilustraciones, y crear un libro ilustrado original, personal y creativo.

Crear una interculturalidad mutua entre la cultura china y occidental, haciendo una mezcla de cultura en ideas, técnica y experiencias.

Demostrar lo interesante que puede llegar a ser una retórica verbal china a la hora de representarla gráficamente, y los juegos que pueden hacer en las expresiones chinas.

Aparte de la interculturalidad, interesa observar cómo evolucionan las expresiones de la cultura tradicional china y occidental cuando se recrean y actualizan en ilustraciones tratadas desde un punto de vista actual.

1.3. METODOLOGÍA

La metodología empleada en el desarrollo de este proyecto está marcado por la experimentación y representación gráfica de las retóricas verbales utilizando bases teóricas de los estudios de la retórica occidental y la retórica oriental, perteneciendo al trabajo de investigación como el Trabajo de Final de Máster en el estudio del Máster Universitario en Producción Artística con la especialidad de Arte y Tecnología (arte, diseño gráfico e ilustración).

Principalmente el trabajo de investigación está dividido en dos partes:

La primera corresponde al marco teórico y el contexto histórico de los estudios de la retórica y concretamente las figuras y tropos retóricos. El estudio de las relaciones y las diferencias del amor, la belleza y el destino entre expresiones de cultura occidental y el mundo oriental (China), y terminando con el análisis y clasificación del amor, la belleza y el destino en la retórica verbal.

La segunda parte corresponde a la realización del proyecto experimental de la idea planteada sobre las representaciones e interpretaciones sobre recursos retóricos verbales. Lo que se pretende lograr es un análisis experimental de un proceso de representación gráfica de expresiones verbales.

*Mi querido paisaje con lluvia, el paisaje que adoro con toda mi alma;
El sonido de la lluvia al caer delante de la ventana en las noches y sueños de primavera;
Las gotas de lluvia se precipitan sobre las hojas del banano;
La bruma se convierte en una caricia: es la lluvia de seda en la cara de los hombres;
En medio de la luz eléctrica del alumbrado público, el rayo de la tormenta se descarga...
Sin embargo, los días de lluvia, yo los venero.
A pesar de ser grises como la ceniza, su luz es transparente.
Los días de lluvia traen consigo una tática esperanza.
Además, el tiempo nublado, donde se dé,
Trae consigo el canto patético y puro de los pájaros.*

**PAI
SA
JE
CON
LLU
VIA**

[ZHU, Xiang. Paisaje con lluvia, 1927. Traducción por PIÑERO, Blas, 2010]]

MARCO TEÓRICO
THEORETICAL · FRAMEWORK

2.1. EL CONCEPTO

La retórica estudia las formas expresivas verbales o visuales que buscan una experiencia persuasiva o estética en el espectador. Además de su estudio académico, Lakoff y Johnson recuerdan que el pensamiento metafórico es tan natural al ser humano que se puede considerar como un sentido más a parte de nuestros cinco sentidos fundamentales como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto.²

Las metaforizaciones siempre han sido utilizados por todo el mundo aunque muchas personas lo han utilizado sin darse cuenta que ha hecho una metaforización. Una vez aprendido a hablar los niños pequeños pueden entender perfectamente una metáfora sencilla, así como, cuando una madre llama a su niño *"tesoro"*, si el niño le responde, está entendiendo una metáfora, porque en realidad el *"tesoro"* no es el nombre propio del niño sino una metáfora que sustituye *"un ser muy importante para tí"*.

Y así mismo, la retórica en la cultura china tiene un protagonismo especialmente importante aunque mucha gente no se da cuenta de que está usando metáforas para expresar.

Los chinos tienen un especial amor hacia el uso de las expresiones retóricas, sobretodo en la época de las antiguas dinastías. Los emperadores chinos solían hacer un encargo mediante una frase metafórica o una poesía para que los sirvientes deduzcan lo que está pensando el emperador. Y de misma manera la conversación entre los cultos chinos permitía juegos de palabras con expresiones metafóricas.

WU, Qiming. *Shu Kui Tu*. (1652).

KINKOKU, Yokoi. *Retrato de Matsuo Basho*. (1820).

2.2. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Las representaciones visuales de las expresiones verbales y las poesías en China ya tuvieron lugar desde los tiempos anteriores. Había dos formas de interpretar una obra de pintura y poesía, una de ellas es a partir de una imagen (pintura o ilustración) y crear versos para formar una poesía y por otra parte también hay artistas que trabajan al contrario, es crear una imagen a partir de un concepto o una poesía ya existente de los poetas o artistas antecedentes.³ En los tiempos de la *Dinastía Ming* (ss. XIV - XVII). Había un gran artista y poeta de la época conocido como *Tang Bo Hu* (*Tang Yin*), nacido en Suzhou (China), cuyo autor que muchas veces trabaja las pinturas chinas partiendo de las poesías, realizando una interpretación visual de una expresión verbal poética. Otro pintor poeta chino *Zhang Hong*, nacido en Suzhou, también trabajó interpretación de poesías escritos por poetas anteriores, como la obra *Shu Kui Tu* (*Girasoles de Shu*) cuya poesía fue escrito por *Sheng Zhou*.

Hay otros estilos como la *pintura poética oriental*, que fue un estilo que surgió a principios del s. XV en Japón. Desde el s. XIII cuando la pintura china se difundió por toda la isla de Japón en el *Período Muromachi* (ss. XIII - XVI). Es un estilo pictórico que consiste en generar una imagen visual basada en la poesía o expresiones poéticas y hace un juego visual entre la imagen y la caligrafía oriental.

Haiga. Es un estilo que pertenece a la pintura japonesa, basado en la representación visual de las poesías japonesas del estilo *haikus*. Las caligrafías japonesas del poema se yuxtaponen con las figuras visuales presentando una sola composición. Uno de los artistas conocidos es *Yokoi Kinkoku* (1761-1832), pintor y poeta japonés del *Período de Edo* (ss. XVII - XIX), sus obras están basados en las interpretaciones de los haikus. Una de sus interpretaciones más conocidas es *Retrato del Matsuo Basho* (1820) y *Tres poetas: Mukai Kyorai, Hattori Ransetsu, y Shiba Sonome*.

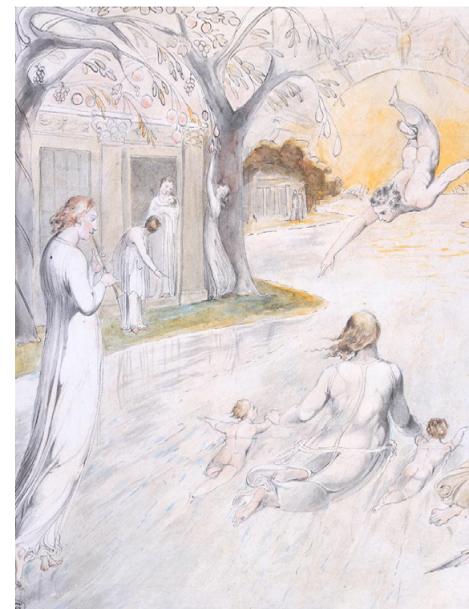

KINKOKU, Yokoi. Tres poetas: Mukai Kyo-rai, Hattori Ransetsu, y Shiba Sonome.

En el arte occidental, un ejemplo muy significativo es el pintor y poeta británico William Blake nacido en 1757 en Londres. Un artista que trabaja sobre la relación de las expresiones poéticas con la imagen visual. Una de la obras conocidas como *El río de la vida* interpreta la famosa expresión metafórica "la vida es un río".⁴ Otra obra maestra de Blake fue las 102 ilustraciones que hizo para la *Divina Comedia* de Dante Alighieri desde los años 1757 hasta 1827, la *Divina Comedia* fue considerado una de las obras maestras de la literatura universal siendo uno de los más importantes de las obras escritas italianas.

BLAKE, William. Ilustración de la *Divina Comedia* de Dante Alighieri (1757-1827).

BLAKE, William. *El río de la vida* (1805).

2.3. EL ORIGEN DE LA RETÓRICA

2.3.1. EN EL MUNDO OCCIDENTAL

Los orígenes de la retórica occidental tuvieron lugar en los primeros decenios del siglo V a.C. Tisias discípulo de Córax, según una tradición difundida es considerado como uno de los fundadores la retórica occidental. En aquel tiempo, la retórica básicamente se caracterizaba por contraposiciones entre sistemas de teorías que van unido pero a la vez se contraponen, así como la confrontación y el contraste entre lo que es y lo que se cree que es verdad.⁵

Al mismo tiempo en Sicilia, surge un tipo de retórica llamado psicagógica o conductora de almas, un tipo de comunicación que intenta lograr una atracción que la palabra, sabiamente manipulada, podía ejercer sobre espectadores. El resultado que pretende es causar un efecto emocional sobre el espectador en lugar de las adhesiones de razones convencionales. La figura retórica que se destacó fue antítesis, una figura que consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, cercanas en proximidad y de estructura gramatical similar indagando a la teoría de lo contrario pitagórica.

En Grecia la consolidación de la retórica se conoce como el arte y técnica del discurso persuasivo unida al desarrollo de la pólis y a la institución de la democracia.⁶

Se trata de una sociedad que funciona gracias a la participación de sus ciudadanos en los diferentes niveles como asambleas populares, tribunales de justicia, etc.), en los que se debate, se argumenta, se discute. Y en esta sociedad la palabra —el discurso bien construido— adquiere una enorme importancia, ya que de ella depende el triunfo de las ideas defendidas, la derrota del adversario.⁷

El comienzo sistemático de la retórica occidental cuenta desde el gran filósofo griego Aristóteles, según sus palabras la función de la retórica no es persuadir, sino encontrar los medios de persuasión para cualquier argumento:

5 MORTARA, Bice. *Manual de retórica*, p. 18.

6 MORTARA, Bice. *Manual de retórica*, p. 19.

7 REY, Juan. *Revisión crítica de la historia de la retórica desde los postulados de la comunicación*. p. 341,342.)

La retórica es análoga a la dialéctica. Ambas se ocupan de objetos cuyo conocimiento es, cierto modo, propio de todos los hombres, y no de una ciencia específica.⁸

Ya en el siglo XX Lausberg hace notar la relación de la retórica con las funciones estética y persuasiva cuando la define como:

“el sistema más o menos estructurado de formas conceptuales y lingüísticas que pueden servir para conseguir el efecto pretendido por el hablante en una situación”⁹

2.3.2. EN EL MUNDO ORIENTAL: CHINA

El uso de la retórica siempre ha tenido un papel muy importante en la historia china, los antepasados chinos descubrieron que utilizando metáforas y otras figuras poética y retóricas, las palabras y las frases llaman mucho más de atención, y desde entonces los filólogos chinos empezaron a clasificar los componentes de la retórica.

El origen de la retórica en China se remonta hasta el período antes de la dinastía *Qin*, es decir, alrededor del s. XXI a.c. hasta los años 221 a.c., es decir, cuando la historia china empezó a dejar la huella y rastros en el tiempo. Aunque en ese momento no tuvieran mucha idea del concepto de la retórica, ya estaban creando obras con interpretaciones retóricas, por ejemplo, los escritos del gran pensador taoísta *Zhuanzi*.

Después la dinastía *Jin*, aproximadamente en el s. V d.c., comenzaron a introducir frases o poesías retóricas en las obras literarias aunque el estudio aún sea más escaso. Sin embargo los grandes poetas y escritores de las dinastías *Tang*, *Song*, *Ming*, *Qing* utilizaron unas grandes cantidades de expresiones metafóricas con unos resultados poéticos extremos, utilizan elementos para sustituir lo que quieren expresar mediante sus palabras de una manera muy sutil y bella.

Hasta después de 1919 el estudio de la retórica en China se independizó dentro de los estudios literarios convirtiéndose en un estudio independiente.

Y finalmente, en 1932 cuando *Wandao Chen* publicó el primer libro del estudio de la retórica en chino, fue uno de los procesos más importantes en la historia y la evolución de los estudios de la retórica china.

8 ARISTÓTELES. *Retórica.*, I, 1, 1354a

9 Lausberg, Heinrich. *Elementos de retórica literaria*, Madrid, Gredos 1975.

2.4. TROPOS Y FIGURAS RETÓRICAS APLICADAS

En el idioma chino, según los estudios actualmente nos encontramos con 156 tropos y figuras retóricas.¹⁰ Las figuras retóricas más experimentadas en el proyecto de representación de expresiones retóricas verbales chinos son: la metáfora y sus variantes, el hipérbole, símil o comparación, la metonimia y sinécdoque, la ironía, el antítesis y la paradoja. Mientras que hay figuras que son apreciadas únicamente en la representación visual a posteriori como la interpenetración, la acumulación y la repetición.

2.4.1. METÁFORA

Es el tropo y la figura más usada en la retórica, consiste en sustituir y asemejar un término real por un término imaginario que guardan cierta relación entre sí.

En chino hay una expresión metafórica que dice *los peces se hunden, las aves descenden, la Luna se esconde y las flores se avergüenzan* metaforizando la belleza de una mujer. Aquí el concepto de la belleza es sustituido por estos cuatro elementos, en lugar de decir *Tienes un rostro bello* se sustituye el concepto bello (término real) por una hipérbole de carácter metafórico. El ejemplo es complejo, porque no hay una analogía o símil implícito con peces, aves, etc., lo que indicaría una metáfora clásica. Por el contrario, aquí la comparación implícita es una comparación en desigualdad, porque la belleza de la mujer no es como la de estos seres, sino superior a la de ellos, que se sienten inferiores a ella. *Tienes un rostro que hace que los peces te mire y se olvide de nadar y hundan en el fondo del mar, las aves descenden a la tierra para verte más de cerca, la luna se esconde detrás de las neblinas tras tu aparición y las flores se avergüenzan por tu mirada eterna.*

ZHU QIU, Tianqi.
*Los peces se hunden, las
aves descenden,
la Luna se esconde y las
flores se avergüenzan.*
2015

2.4.2. HIPÉRBOLE

Es la figura que trata de la exageración de los significados. Una expresión retórica muy conocida sobre la eternidad del amor en chino es *Aun-*

que el mar se secase y las piedras se pudriesen aún te amaré, una exageración del tiempo, pues es imposible que viviera hasta ese momento, en conclusión, algo imposible que, sin embargo, se entiende su sentido.

2.4.3. SÍMIL Y COMPARACIÓN

La figura que consiste en comparar dos términos que se asemejan en alguna cualidad. Una expresión retórica sobre la mala memoria es *Tienes la memoria como la del pez*. Para diferenciar de la metáfora, el símil suele añadir un adverbio como "como", "cual", "tal como". Si la expresión fuera *Tienes la memoria de pez* sería una metáfora, y sería un símil cuando comparamos con algo, *Tienes la memoria como la del pez*.

2.4.4. METONIMIA Y SINÉCDOQUE

Es la figura que consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra con la cual existe una relación de dependencia o causalidad (causa/efecto, material/objeto, autor/obra, continente/contenido, antecedente/consecuente, etc.) Mientras que una sinécdoque es designar la parte por el todo o viceversa.

Un día sin poder verte es como si hubiesen pasado tres otoños es una expresión china muy conocida sobre echarse de menos en una persona que la quieres mucho. La sinécdoque que aparece, aunque no es lo más importante de la frase, está en tres otoños que representaría los años, es decir, la frase sin retórica sería, *Un día sin poder verte es como si hubiesen pasado tres años*.

2.4.5. IRONÍA

Consiste en una figura en la que se dice lo contrario de lo que se intenta comunicar. En chino hay una expresión que dice *La fantasía y la imaginación son muy grandes mientras que la realidad es muy flaca*, es una ironía que implica sobre la imposibilidad de cosas que no se pueden llegar a conseguir, en definitiva sobre la ironía de la realidad respecto a los deseos y expectativas de las personas.

2.4.6. ANTÍTESIS

Es la figura que opone dos ideas con significado contradictorias, el uso de los antónimos es uno de los puntos principales del antítesis.

2.4.7. PARADOJA

Una figura que consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. *Cuando más alto sube más dolor causa al caerse, cuando más profundo ama más dolor causa al desaparecer.* Y otro ejemplo, *La pelea es el cariño y la discusión es el amor*

2.4.8. INTERPENETRACIÓN, ACUMULACIÓN Y REPETICIÓN

Interpenetración es la figura retórica que consiste en mezclar dos o varios elementos en una figura. Esta figura suele ser más de retórica visual.

En muchas de las ilustraciones de este proyecto la interpenetración es un recurso de expresión que interviene simultáneamente con otras figuras de contenido y tropos, como el símil o la metáfora. Por ejemplo, cuando hay una interpenetración de cabeza humana y cabeza de pez, referida a la expresión tener memoria de pez.

Acumulación es una figura retórica visual que consiste en acumular varios elementos para una sola imagen. Mientras que la *repetición* (véase la ilustración de la página siguiente) implica reiteración de mismo elemento incluyendo la variación para conseguir un juego visual rítmico. En el ejemplo anterior sobre la belleza de una mujer, la interpenetración constructiva se genera por la suma o acumulación de peces, ocas, etc., ya enumeradas en la frase que sirve de punto de partida a la ilustración.

2.5. LAS RELACIONES ENTRE LAS EXPRESIONES Y LAS REPRESENTACIONES

2.5.1. EL AMOR Y EL DESTINO

La Buda dijo: *Para un roce de un encuentro con una persona en esta vida debes coincidir quinientos veces de encuentros de mirada mutua hacia esa misma persona en las vidas anteriores.*

El destino en chino es 因缘 (*Yin Yuan*), según la cultura china, la primera letra *Yin* representa la esencia y el principio del destino. También podemos imaginar que el *Yin* es una semilla de una flor, por lo tanto, *Yuan* sería las causas que intervienen para que la semilla florezca, como la luz, el agua, etc.

En la historia china, el amor siempre ha tenido un protagonismo relevante. Según la historia mitológica china, al principio de todo, el cielo y la tierra estaban pegados dentro del huevo primordial también conocido como el *Yin* y el *Yang*, y dentro de este cobró vida a una divinidad ancestral llamado *Pan Gu*, el dios primordial de la mitología china que partió el huevo cósmico en dos, y desde entonces el uno se convierte en dos, el cielo y la tierra se separan mientras que *Pan Gu* apoya sus fuertes piernas sobre la tierra y sus enormes brazos sustentando el cielo para que ambos no volvieran a unirse.¹¹

Según *Shan Hai Jin* (libro antiguo sobre seres mitológicos y legendarios chinos), Después de que *Pan Gu* partió el mundo, aparecieron dos hermanos, con mitad cuerpo superior humano y mitad cuerpo inferior de serpiente, conocido como *Nü Wa* (diosa primordial) y su hermano *Fu Xi* (dios primordial). Una noche de hace cinco mil años, la tormenta y los relámpagos arrastraban las tierras y las montañas, hasta cuando un *albor dorado* (metáfora de inundación del río amarillo) hundió toda la tierra, hasta dejar una escasa vida sobre la tierra húmeda, apenas oyes pájaros gorgeándose, los hermanos han logrado evitar este desastre. La primavera viene, el invierno se aleja, el verano se despierta y el otoño se duerme, desde entonces ya había pasado mucho tiempo, los hermanos no han podido encontrar a nadie, y desde entonces, ambos decidieron unirse entre ellos para formar familia, pero se sentían avergonzados por esto, pero *Fu Xi* cogió la mano de

Nü Wa y Fu Xi

11 WILLIS, Roy. *Mitología del mundo*, p. 90.

Nü Wa y fueron a preguntar a la Luna, la apuesta que hicieron a la Luna fue "si aceptas nuestra unión tapate con un *velo celestial* (nubes) y si rechazas nuestra propuesta despeja las nubes del cielo", a continuación el cielo se cubrió por una capa de velo bellissimo, y entre *Fu Xi* y *Nü Wa* se comieron la *fruta prohibida* (metáfora de la relación sexual sin llegar al matrimonio). Y así fue la primera historia del amor en la historia china.

Desde entonces la historia continúa, históricamente el amor en China entre los seres humanos sufrió grandes cambios sobre todo en los últimos siglos. Tradicionalmente el amor lo decidían los padres por sus hijos, existe una expresión que dice el *prometido al señalar el vientre*, significa que cuando ambas familias se encuentran en estado de embarazo y tienen mucha confianza entre ellos, se llegan a poner de acuerdo de prometer un futuro matrimonio entre sus hijos, se casarán si fueran de sexo opuesto y se convertirán en hermanos si fueran del mismo sexo. Este método tradicional tuvo una gran influencia durante largos tiempos en la historia china, incluso esta forma tuvo influencia a las culturas y tierras cercanas como Japón y Corea.

El ejemplo de este método tradicional de elección de matrimonio por los padres más destacado y popular en China es la historia del amor de *Liang Shan Bo* y *Zhu Ying Tai* (conocido como el *Romeo y Julieta* oriental). Esta historia cuenta que en un lugar de China una mujer llamada *Ying Tai*, la hija del comerciante de familia *Zhu*, cuya hija tenía muchas ganas de estudiar, ya que antiguamente lo normal es que estudiaran solo los varones. Pero ella decidió travestirse en caballero para poder ir a estudiar. En el camino hacia la academia se cruzó con un chico llamado *Shan Bo* bajo un pabellón, y empezaron a hablar hasta que supieron que ambos van a ir a la misma academia y que tienen las formas de pensar similares se decidieron prometer ser como hermanos. Después de finalizar los estudios se despidieron mutuamente después de que ya habían convivido tres años bajo mismo techo, y *Shan Bo* nunca supo que *Ying Tai* era una mujer, en la despedida *Ying Tai* dijo a *Shan Bo* que le iba a presentar una novia, pero tiene que venir él a su casa con los regalos del prometido (en la cultura tradicional china, si un chico quiere casar con una chica, antes debe pedir el matrimonio y traer suficientes regalos para demostrar a los padres de las chicas que puede mantenerla de manera suficiente). *Shan Bo* cumplió la promesa, llegó a casa de *Ying Tai* con sus regalos para pedir el matri-

monio, y descubrió que *Ying Tai* era una mujer, y estuvo más contento que nunca, porque ya se había enamorado de ella pero nunca tuvo la oportunidad de decírselo, pero ahora sí, le pidió el matrimonio. *Ying Tai* con cara nublada, explicándole a *Shan Bo* lo que ocurrió después de la despedida entre ellos, le contó que sus padres le habían prometido un matrimonio con otro hombre y ella no puede hacer ninguna modificación, porque en esa época era imposible impedir las decisiones de los padres. Pero *Shan bo* intentó convencer a los padres de ella pero el resultado no fue exitoso, al final *Ying Tai* se tuvo que casar con otro hombre que no le corresponde. *Shan Bo* se puso enfermo por la pena que le causó la noticia del matrimonio de su amada con otro hombre, finalmente se murió. A continuación *Ying Tai* supo que su amor había *dejado el mundo*, ella saltó del transporte que estaba de camino hacia la casa del futuro esposo. Empezó a buscar la lápida de *Shan Bo*, que al final logró encontrarla y cayó un rayo sobre la tumba que originó un hueco sobre la tumba e *Ying Tai* saltó a su interior. Más tarde mucha gente llegó a ver dos mariposas saliendo de la tumba volando libremente hacia el cielo lejano, la escena que he ilustrado se titula: *convertirse en mariposas* (metáfora del amor valiente y eterno).

Con el tiempo, las expresiones se van conservando y acumulando, hasta el presente, encontramos con una gran utilización de expresiones retóricas verbales del amor.

ZHU QIU, Tianqi.
*Los patos mandarines
jugando en el agua.*
2015

ZHU QIU, Tianqi.
Mujer florero
 2015

2.5.2. LA BELLEZA

La belleza es un concepto global abstracto que relaciona todo lo que nos produce una sensación armónica, sensorial y otros numerosos aspectos de la existencia humana. En chino se pronuncia *Mei* que significa belleza o hermosura, la letra está compuesta por la letra cabra u oveja y la letra grande, porque existen dichos que dicen según la prehistoria china que es bello llevar los cuernos de cabra o de toro en la cabeza, y cuando más grande lo sea más bello será.

Platón, el gran filósofo griego, divide el mundo en dos, el mundo ideal y el mundo sensorial. Todo lo que pertenece el mundo sensorial es la proyección del mundo de las ideas, si la Gioconda fuera la belleza suprema todas las imitaciones serían simplemente copias de la pieza original. Aunque llegan a ser muy bien imitadas nunca llegan a ser la original. Esto quiere decir que si la Gioconda fuera lo que pertenece al mundo ideal todo lo que la imita son acercamientos a la perfección. Por lo tanto para Platón no existe la belleza perfecta en el mundo sensorial físico sino solo en el mundo de las ideas. Una vez que las cosas pasan del mundo de las ideas al mundo sensorial se adaptan el carácter de la imperfección.

2.5.2.1. Belleza humana

Hermoso/a o bello/a, es el aspecto de una persona caracterizado por el acercamiento al estado de la perfección y el canon ideal de la forma, la proporción, la composición, la distribución, el estilo, la elegancia, el color, la voz, etc, provocando una armonía general en todos los sentidos de los humanos. La escala del canon de belleza irá cambiando durante la historia, dependiendo del pensamiento y corriente estética de cada espacio tiempo, cultura o lugar puede tener una regla muy diferente para evaluar y medir la belleza de la apariencia y también la belleza interna.

En China, una de las civilizaciones más antiguas del planeta (junto a Egipto, Mesopotamia e India), la búsqueda de la belleza es uno de los aspectos más destacables durante sus cinco mil años de historia. El modelo perfecto es diferente para cada período de la historia, cambia según el pensamiento estético de la época. En la antigua China se menciona las cuatro mujeres más bellas según cuenta la historia.

Son Xi Shi, Diao Chang, Wang Zhao Jun y Reina Yang (Yang Yü Huan), convirtiéndose en la metáfora de la belleza. Hay una expresión que dice *La grandiosidad de la belleza hunde los peces, desciende las ocas, la Luna se esconde y las flores se avergüenzan*. A Xi Shi se le atribuye los peces, que representan que los peces ven los reflejos de Xi Shi y acaban olvidando cómo nadar y se hunden en el fondo del agua. Las ocas representarían a Wang Zhao Jun, simbolizando que la belleza de ésta atrae la atención de las ocas y descienden sobre la tierra para verla más cerca. A Diao Chang se le relaciona con la Luna, significa que ante una persona tan bella hasta la Luna tuvo que tapar la cara y esconderse. Y a la Reina Yang se le considera la que hace que las flores se avergüencen y bajan la cabeza al verla tan cerca. Aunque fueran los cuatro símbolos muy marcados de la belleza en China, hoy en día si trajéramos las reglas de perfección de estas no tienen porque parecernos muy bellas, porque cada período tiene sus puntos de vista para considerar el modelo más perfecto y representativo.

2.5.2.2. La evolución del canon estético sobre las mujeres en la historia china.

En la Prehistoria: Se consideraba bella a una mujer muy fuerte, valiente y su la escala de la belleza se medía a través de sus cualidades de reproducción, es decir, como futura madre.

En la Dinastía Tang, se produce un cambio en la noción de belleza. En este período una mujer necesita tener bastante volumen corporal para poder estirar los patrones de flores de los vestidos que llevan. Pero en el siguiente período de Dinastía Song, cambia hacia el concepto "ligero como una golondrina", un símil o comparación de una persona que es muy delgada y hábil.

En el período del dinastía Qing aparte de cambios del canon del rostro también había una antigua regla que es atar los pies para que sean lo más pequeños posible, la expresión de *Loto dorado de tres Cun* (*Cun* es una antigua medición china, un *Cun* es igual a 3,33 centímetros) se refiere a tener unos pies de 10 centímetros aproximadamente.

El canon de la perfección del rostro en china actual tiene influencias por la cultura occidental. En China presente las formas de cara se in-

terpretan con letras chinas u objetos similares. Por ejemplo, las formas más comunes del rostro son 甲(Jia), 申(Shen), 由(You), 国(Guo), 圆(Yuan), 方(Fang), y la considerada como la forma de la cara perfecta es la de forma de (鹅蛋) huevo de oca o del cisne que actualmente muchas personas ya han pasado directamente a la forma de pipa, conocido como *cara de pipa* (瓜子脸).¹²

La división del rostro perfecto se distribuye en dos diferentes divisiones: La división vertical consiste en dividir verticalmente el rostro en tres cortes (un tercio del rostro) iguales, el corte superior cuenta desde el crecimiento del pelo hasta el entrecejo, el corte central desde el entrecejo hasta la punta de la nariz y el corte inferior desde la punta de la nariz hasta la barbilla. La división horizontal consiste en dividir horizontalmente el rostro en cinco ojos, es decir, desde la oreja izquierda hasta la oreja derecha ocupará cinco ojos con un mismo proporción de anchura y tamaño.¹³

En el proyecto de experimentación sobre las plasmaciones gráficas de las expresiones retóricas poéticas chinas se mostrará una parte que trata sobre el concepto o la noción de la belleza en la cultura china. Lo que da unidad es el tema en sí y lo que da contraste a esto sería la manera de expresarse entre los diferentes períodos y los lugares de China, cómo y de qué manera se expresan los chinos para transmitir una expresión relacionada con el concepto de la belleza.

12 WANG, Huimei. *Liao Jie Wu Guan Bi li Biao Zhun (Conocer la proporción canónica del rostro humano)*, p. 12.

13 WANG, Huimei. *Liao Jie Wu Guan Bi li Biao Zhun (Conocer la proporción canónica del rostro humano)*, pp. 6, 7, 8.

3

**DESARROLLO
Y PRODUCCIÓN**

DEVELOPMENT & PRODUCTION

Permutación
Personification

Interpenetración
Interpenetration

Synesthesia
Sinestesia

Perífrasis
Periphrasis

Alegoría
Allegory

Irony
Ironía

Sinécdoque
Synecdoche

Comparación
Comparison

Paradoja
Paradox

Antítesis
Antithesis

METAPHOR
METÁFORA

Personification
Personificación

Acumulación
Accumulation

Hyperbole
HIPÉRBOLÉ

Simile
Símil

Allusion
Alusión

Oxymoron
Oxymor

Collage
Collage

Metonymy
Metonimia

Onomatopoeia
Onomatopoeya

Euphemism
Eufemismo

Antiphrasis
Antífrasis

Derivation
Derivación

Hyperbaton
Hipérbaton

RRReppree-
ttiiccióonn
RRRevertiitrioom

圖像修辭學

FIGURA

RÉTÓRICA

3.1. FASE DEL ESTUDIO

La idea del proyecto se ha vinculado a la palabra retórica, y desde allí se ha elaborado un mapa mental sobre figuras retóricas. Y más tarde se especificó el tema que en este caso sería las expresiones poéticas chinas sobre el amor, la belleza y el destino.

3.1.1. PLANTEAMIENTO Y LAS IDEAS PRINCIPALES.

En el proyecto de experimentación sobre las plasmaciones gráficas de las expresiones retóricas poéticas chinas mostrará una parte que trata sobre el concepto o la noción de la belleza en la cultura china. Lo que da unidad es el tema en sí y lo que da contraste a esto sería la manera de expresarse entre los diferentes períodos y los lugares de China, cómo y de qué manera se expresan los chinos para transmitir una expresión relacionada con el concepto de la belleza.

3.1.2. REFERENTES FORMALES

Los referentes formales que han tenido influencia en este proyecto son autores con técnicas empleadas similares o conceptualmente cercanas. La función de estos autores principalmente es inspiradora en relación a las técnicas, el tratamiento plástico y el estilo para las ilustraciones elaboradas en el proyecto.

ALAN LEE

Ilustrador británico nacido en 20 de agosto de 1947, estudió artes gráficas y diseño gráfico en Londres y tuvo el premio de la Medalla Kate Greenaway y un Óscar por mejor diseño de arte. El estilo es clásico romántico con dibujos manuales predominando la acuarela. Todas las ilustraciones de este proyecto tienden a ser ilustraciones de figuras fantásticas, ya que las representaciones de expresiones retóricas son figuras imaginarias, y las obras ilustradas de Alan Lee tienen mucho que ver con la imaginación.

Las ilustraciones más conocidas de Alan Lee son las de la trilogía de películas sobre El Señor de los Anillos e ilustró varios libros de fantasía como Hadas (Fairies) con Brian Froud.

LEE, Alan. Ilustración para la trilogía de *El Señor de los Anillos*.

SHIMIZU, Yuko. *Metáfora del enfrentamiento sentimental del amor de las mujeres*. 2010.

SHIMIZU, Yuko. *Metáfora del enfrentamiento sentimental del amor de las mujeres*. 2007.

YUKO SHIMIZU

Ilustradora japonesa y profesora en Artes Visuales. En muchas de sus ilustraciones se puede encontrar el uso de la retórica. Por ejemplo, en la obra de *Blow Up 3: The Big Bang*, hizo una técnica de Scamper de sustitución del origen del universo (el Big Bang) por una cabeza humana.

Es uno de los principales de los referentes conceptuales, sus ilustraciones se relacionan con las figuras y tropos de la retórica. Y tienen mucha relación con el proyecto.

[der.] SHIMIZU, Yuko. Blow Up 3: *The Big Bang*. 2010.

[iz.] SHIMIZU, Yuko. *Beauty Belongs to the Flowers (La belleza pertenece a las flores)*. 2011.

YICHUI. *La mujer de las flores*. 2012.

YICHUI. *La mujer de las flores*. 2012.

YICHUI (IBUKI SATSUNO)

Ilustradora china que nació en 1988 en la provincia de Hunan. Realizan las ilustraciones con técnicas combinadas de ilustraciones modernas mientras que su forma de ilustrar es un acercamiento hacia la tradición oriental. Me interesa su talento en la expresión mediante ambientación romántica de los espacios y la manera de expresar los sentimientos de los personajes en los trabajos.

Las ilustraciones de Yichui tienden a crear una sensación de serenidad, feminidad, tranquilidad, armonía y de carácter muy sentimental. Y también en sus trabajos se acentúa el estilo oriental con la apariencia de la pintura oriental tradicional, el uso del arte caligráfico y el uso de los símbolos de la pintura oriental como las flores orientales, las montañas, la arquitectura oriental, el agua, el color rojo, los caballos y los guerreros tradicionales, etc.

YICHUI. *La mujer de la luna llena*. 2011.

MORENO, Gabriel. *Canvas*
pájaro. 2009.

GABRIEL MORENO

Artista, diseñador e ilustrador con base en Madrid, la complejidad de la técnica es el punto principal de ser una referencia en este proyecto, la manera de trabajar con los detalles de las líneas.

En sus trabajos de ilustración se cuida mucho los detalles y el uso de interpenetración de diferentes elementos en sus trabajos hacen juegos muy interesantes.

MORENO, Gabriel. *Kyocera*. 2010.

MORENO, Gabriel. *Ilustración de Flamenco*
para Kellogg's. 2013.

balance

MORENO, Gabriel. *Mandarina*. 2012.

DOU LEUNG

Dou es una ilustradora china actual, es una ilustradora no muy conocida en Europa. La elección de esta artista como parte de referentes es debido a su forma de trabajar y el acabado que deja en sus ilustraciones y sobre todo trabaja mucho con la interpenetración de dos figuras en una sola imagen.

LEUNG, Dou. *Hope in my life*. 2012.

LEUNG, Dou. *Hope in my life*. 2012.

ONODA, Yuda. *El Capitán*.

YUDA ONODA

Ilustrador de origen japonés con base en Toronto, Canadá. Su estilo sentimental tiene alma japonesa con una apariencia creativa y moderna occidental. Trabaja mucho con temas fantásticos y creación de personajes mitológicos y lugares mágicos.

Yuda se considera a sí mismo como un explorador incansable de nuevos formatos, tratando siempre de redescubrir su trabajo, probando interesantes vías para expresar su creatividad y magia oriental.

La segunda ilustración de Yuda puede explicar claramente la idea de una expresión sobre la *presión como una montaña*.

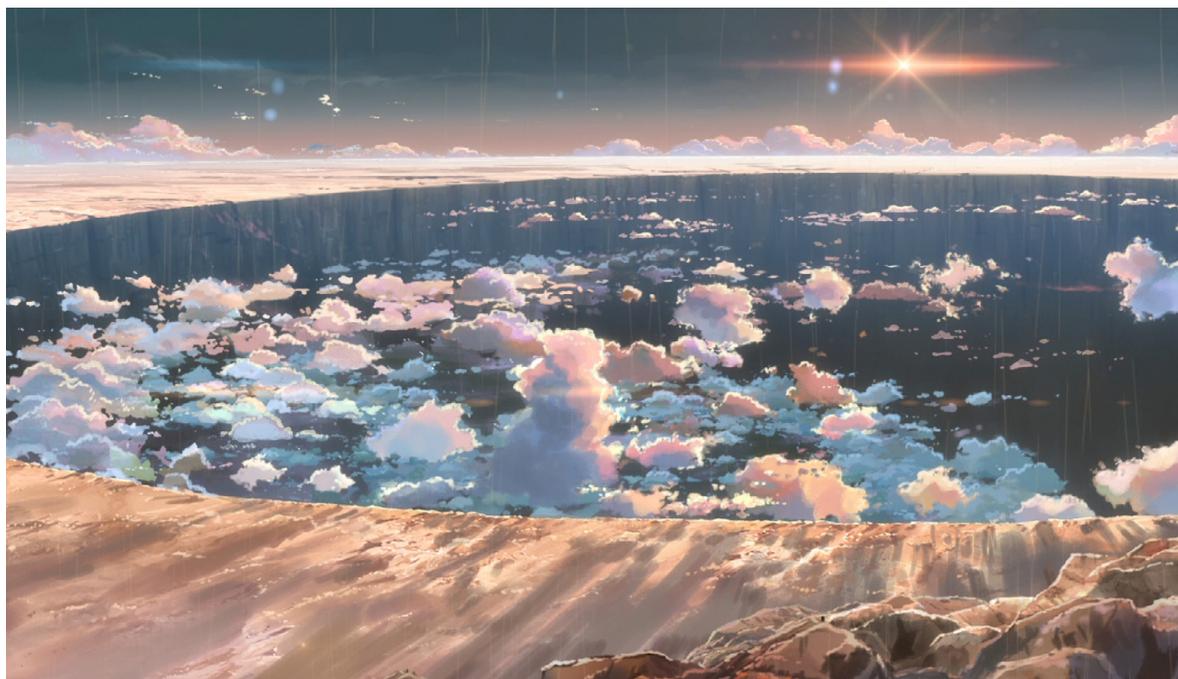
HAYAO MIYAZAKI Y MAKOTO SHINKAI

Miyazaki y *Shinkai* son dos referentes artísticos muy personales para mí. Muchas veces cuando necesito inspiración, las películas y las ilustraciones de ellos siempre han sido de gran ayuda. Estos dos autores formarán la parte de la carga emocional del proyecto ilustrado.

Hayao Miyazaki, es el gran director, creador de manga japonés, nació en 1941 en Japón. Sus obras más conocidas pueden ser *El viaje de Chihiro*, *Mi vecino Totoro*, y *El castillo ambulante*, etc.

Makoto Shinkai, es un director joven japonés, también es ilustrador, animador y dibujante de Manga. Nació en 1973 en Japón y estudió en la Universidad de Chuo. Sus obras más famosas son *Los niños que persiguen las estrellas*, *El jardín de las palabras* y *Cinco centímetros por segundo*, etc.

SHINKAI, Makoto. Escena ilustrado de la película *Los niños que persiguen las estrellas*. 2011.

SHINKAI, Makoto. Escena ilustrado de la película *El jardín de las palabras*. 2013.

MIYAZAKI, Hayao. Ilustración de los personajes creados por Miyazaki.

3.2. FASE DE PRODUCCIÓN

Esta fase se dedica a explicar todos los procesos de elaboración práctica y experimental del proyecto partiendo de las ideas planteadas en la fase anterior.

3.2.1. PROCESOS TÉCNICOS

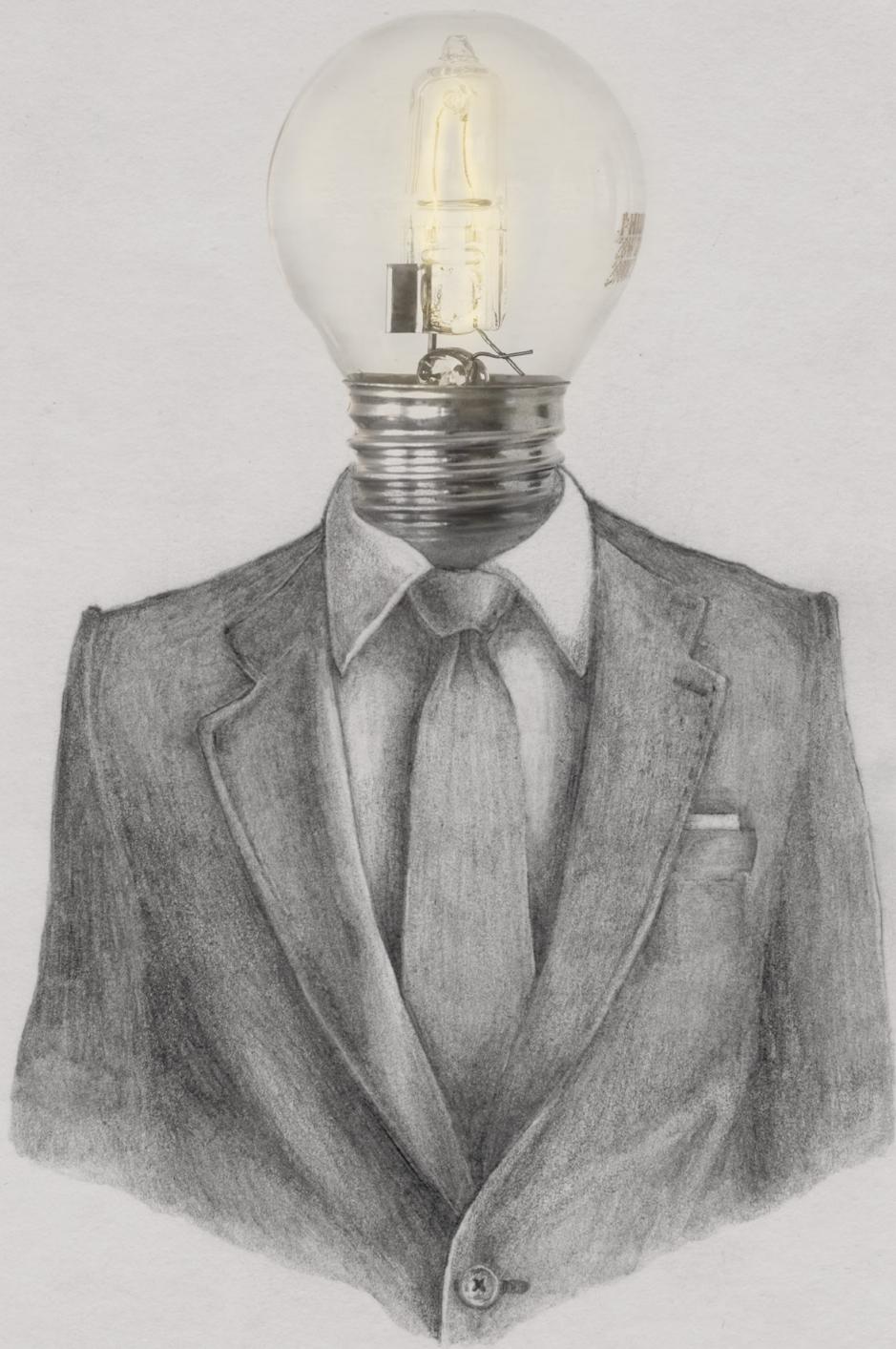
Según la idea principal, el proyecto está dedicado a plasmar expresiones poéticas chinas, por lo tanto, lo primero fue buscar los conceptos y las expresiones, partiendo de allí, se realizan los bocetos.

Para las ilustraciones definitivas del proyecto, el grafito es la técnica manual más aplicada y herramienta principal del proyecto para dar forma a las ilustraciones. Además del grafito, las manchas de color son de acuarela o texturas escaneadas. El recurso de hibridación de técnicas del dibujo con la fotografía aparece en varias ilustraciones del libro, es el resultado de la herramienta digital. Con el uso del ordenador, la cámara fotográfica, la tableta digital y el escáner, el proyecto ha podido llegar a experimentar diferentes recursos técnicos que trajo la tecnología.

La ilustración *Cara de pipa y la Bombilla*, son ejemplos de la técnica híbrida entre el dibujo y la fotografía. El proceso de trabajo es sacar el concepto, a base del concepto se analiza y se realiza un boceto, después se ilustra la cabeza sin rostro, y finalmente se juntan con las herramientas digitales, en este caso Photoshop.

Proceso de elaboración de una ilustración del proyecto:

Boceto

El proceso de una ilustración manual de este proyecto puede ser muy clara y a la vez compleja técnicamente. En el punto anterior se explicó el proceso técnico de los elementos que compone la ilustración, en esta parte se dedica a mostrar el paso a paso de la evolución del trabajo ilustrado. Todas las ilustraciones están pensadas y analizadas con sus propios significados basadas de la expresión poética.

Detalles de una ilustración del proyecto

ZHU QIU, Tianqi.
*Los peces se hunden, las aves descienden,
la Luna se esconde y las flores se avergüenzan.*
2015

沉魚落雁 閉月羞花
Tienes un rostro que hace que los peces te mire y se olvide de nadar y hundan en el fondo del mar; las aves descienden a la tierra para verte más de cerca, la luna se esconde detrás de las neblinas tras tu aparición y las flores se avergüenzan por tu belleza.

ZHU QIU, Tianqi.
Los peces se hunden, las aves descienden,
la Luna se esconde y las flores se avergüenzan.
2015

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ILUSTRACIONES

Esta parte se dedicará a explicar brevemente una parte de ilustraciones de la representación de las expresiones poéticas. Algunas de ellas ya se han mencionado en los puntos anteriores, pero en esta parte se vuelven a explicar todas las ilustraciones de las expresiones que aparece en el libro ilustrado.

ZHU QIU, Tianqi.
La Bombilla. 2015

Expresión en chino:

沉鱼落雁 闭月羞花
(Chén Yú Luò Yàn Bì Yuè Xiū Huā)

Traducción a español:

Los peces se hunden, las aves descienden, la Luna se esconde y las flores se avergüenzan.

«Tienes un rostro que hace que los peces te miren y se olviden de nadar y se hunden en el fondo del mar, las aves descienden a la tierra para verte más de cerca, la luna se esconde detrás de las neblinas tras tu aparición y las flores se avergüenzan por tu mirada eterna». Esta ilustración está explicada anteriormente, véase la página 23.

Expresión en chino:

电灯泡
(Diàn Dēng Pào)

Traducción a español:

La bombilla

La expresión relaciona una situación en que se considera a una persona como una bombilla cuando está presente en una cita de dos personas enamoradas. Lo que hacen las luces de las bombillas es quitar la intimidad.

ZHU QIU, Tianqi.
Soltar la paloma. 2015

Expresión en chino:

放鸽子
(Fàng Gē Zi)

Traducción a español:

Soltar la paloma

Es una expresión que hace referencia a una persona que no cumple sus palabras que había prometido. Por ejemplo, quedar con una persona pero luego usar una excusa para no asistir.

ZHU QIU, Tianqi.
La polilla se lanza contra la llama.
 2015

Expresión en chino:

飞蛾扑火
 (Fēi É Pū Huǒ)

Traducción a español:
La polilla se lanza contra la llama

Una expresión metafórica sobre el amor. La polilla representa a la persona enamorada y el fuego que da calor y luz a la vez peligroso representa el sentimiento. Las polillas van en búsqueda de la luz, cuando encuentran una fuente de luz, sea peligroso o no, ellas lanzan. Esto hace referencia a la persona que ama a otra pase lo que pase sabiendo que puede ser peligroso.

Expresión en chino:

瓜子脸
 (Guā Zi Liǎn)

Traducción a español:
La cara de pipa

Es una expresión moderna que representa la belleza actual china. La *cara de pipa* es una forma de rostro que coincide con el canon de la cara perfecta.

ZHU QIU, Tianqi.
La cara de pipa. 2015

ZHU QIU, Tianqi.
El rostro rojizo. 2015

ZHU QIU, Tianqi.
Mujer florero. 2015

Expresión en chino:

红颜
(Hóng Yán)

Traducción a español:
El rostro rojizo

Es una expresión metafórica de la belleza y juventud, porque tradicionalmente, una mujer bella tiene que tener la piel clara y lisa, cuando la piel tiene estas condiciones, es fácil que el rostro se ponga colorado, desde entonces el rostro bermellón metaforiza a una mujer joven y bella.

Expresión en chino:

花瓶
(Huā Píng)

Traducción a español:
Mujer florero

Esta expresión hace referencia a las mujeres, que no brillan más que por su belleza superficial. El florero es un elemento decorativo que puede o no estar.

Expresión en chino:

花心大萝卜
(Huā Xīn Dà Luó Bo)

Traducción a español:
El gran rábano de corazón florado

Ser una persona como gran rábano de corazón florado hace referencia a las personas inestables e inseguras, es decir, una persona que liga mucho aunque tenga pareja.

ZHU QIU, Tianqi.
El gran rábano de corazón
florado. 2015

Expresión en chino:

庐山真面目
(Lú Shān Zhēn Miàn Mù)

Traducción a español:

El verdadero aspecto del monte lu

Una metáfora de personificación que hace referencia a un objeto desconocido o una persona que se oculta de algo o no se sabe mucho sobre ella. *Lu* es un monte conocido en China, que la mayor parte de tiempo está cubierto por las nubes y rara vez se puede contemplar su cara descubierta.

Expresión en chino:

露马脚
(Lòu Mǎ Jiǎo)

Traducción a español:

Revelar la pata de caballo

Es una expresión metafórica que habla sobre sacar a la luz algo, generalmente malo, que se pretende mantener oculto. Por ejemplo, un alumno copiando en un examen es descubierto y se le revela la pata de caballo.

Expresión en chino:

落花有意 流水无情
(Luò Huā Yǒu Yì Liú Shuǐ Wú Qíng)

Traducción a español:

**Las flores caen y se acercan emocionadas,
el torrente fluye y se aleja amargado**

La expresión hace referencia al amor no correspondido. Los pétalos de las flores caen sobre el río que arrastra indiferente estos mismos. Es una metáfora de como expresamos el amor hacia una persona y esta no corresponde con nuestro amor.

ZHU QIU, Tianqi.
*Las flores caen y se acercan emocionadas,
el torrente fluye y se aleja amargado.* 2015

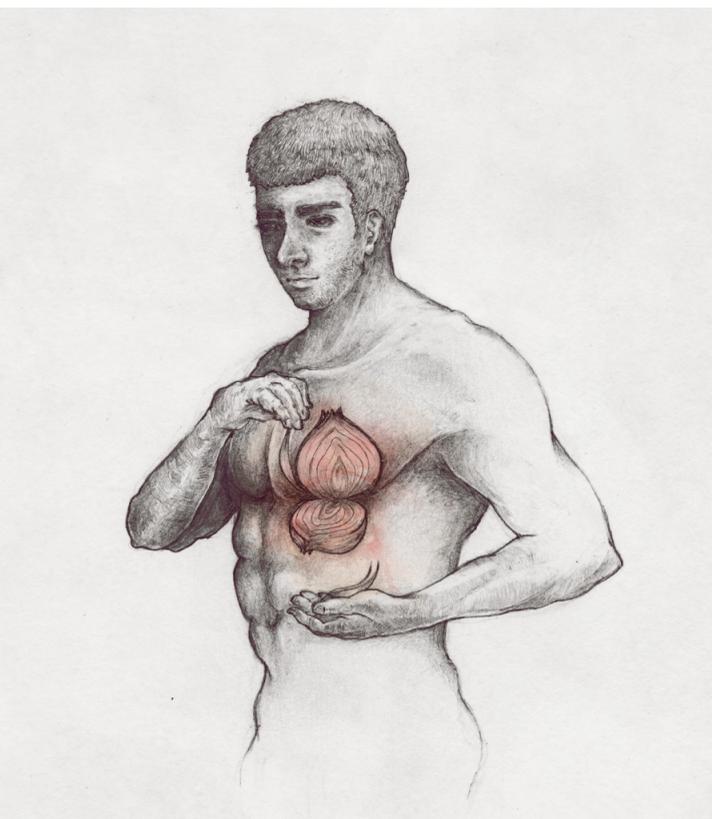
Expresión en chino:

落叶归根
(Luò Yè Guī Gēn)

Traducción a español:

Las hojas caídas vuelven a la raíz

Esta expresión del destino habla sobre que se haga lo que se haga y vaya donde vaya al final todo vuelve a estar en su lugar de origen. Cuando una persona no vive en su tierra natal al pasar mucho tiempo al final vuelve a su tierra de nacimiento. Puede considerarse como las hojas que caen vuelven a la raíz.

ZHU QIU, Tianqi.
*El corazón del hombre es como
una cebolla.* 2015

Expresión en chino:

男人的心好比洋葱
(Nán Rén De Xīn Hǎo Bǐ Yáng Cōng)

Traducción a español:

El corazón del hombre es como una cebolla

Es una expresión de carácter símil, compara el corazón del hombre con una cebolla. Esta comparación hace referencia al proceso que experimenta todo aquel que ama a un hombre. En este proceso vas abriendo, profundizando y pelando capa por capa en búsqueda del corazón de la cebolla y llorarán durante el proceso mientras que al final descubres que la cebolla no tiene corazón.

ZHU QIU, Tianqi.
Las hojas caídas vuelven a la raíz.
2015

Expresión en chino:

女人心 海底针
(Nǚ Rén Xīn Hǎi Dǐ Zhēn)

Traducción a español:

*El corazón de las mujeres es como
una aguja perdida en el fondo del mar*

Es una expresión hiperbólica de símil, que compara el corazón de la mujer con una aguja perdida en el fondo del mar. La expresión hace referencia a que las mujeres son muy complicadas, muy difíciles de entender, tan difícil como buscar una aguja perdida en el fondo del mar.

ZHU QIU, Tianqi.
El corazón de las mujeres es como una aguja perdida en el fondo del mar.
2015

Expresión en chino:

披着羊皮的狼

(Pī Zhē Yáng Pí De Láng)

Traducción a español:

El lobo vestido de oveja

Esta expresión cuenta que hay personas con malas intenciones que se acercan a otras pero ocultando su aspecto de lobo bajo el vestido de oveja para que la víctima se acerque.

Expresión en chino:

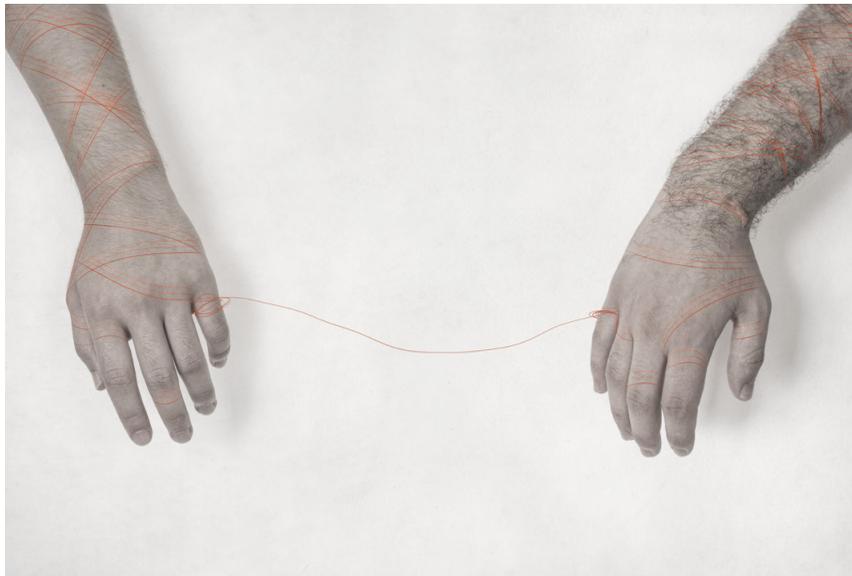
千里姻缘一线牵

(Qiān Lǐ Yīn Yuán Yī Xiàn Qiān)

Traducción a español:

El destino lejano unido por un hilo rojo

La expresión hace referencia al amor que está destinado por un hilo rojo de *Yue Lao* (el señor de la Luna), es el dios del amor y del destino en la mitología china, que utiliza un hilo rojo para unir el destino de dos personas. La expresión dice aunque tuviera miles de kilómetros de distancia de por medio el hilo rojo los unirá.

ZHU QIU, Tianqi.
El destino lejano unido por un hilo rojo. 2015

ZHU QIU, Tianqi.
*La belleza (Xi Shi) surge en los ojos
 de los enamorados.*
 2015

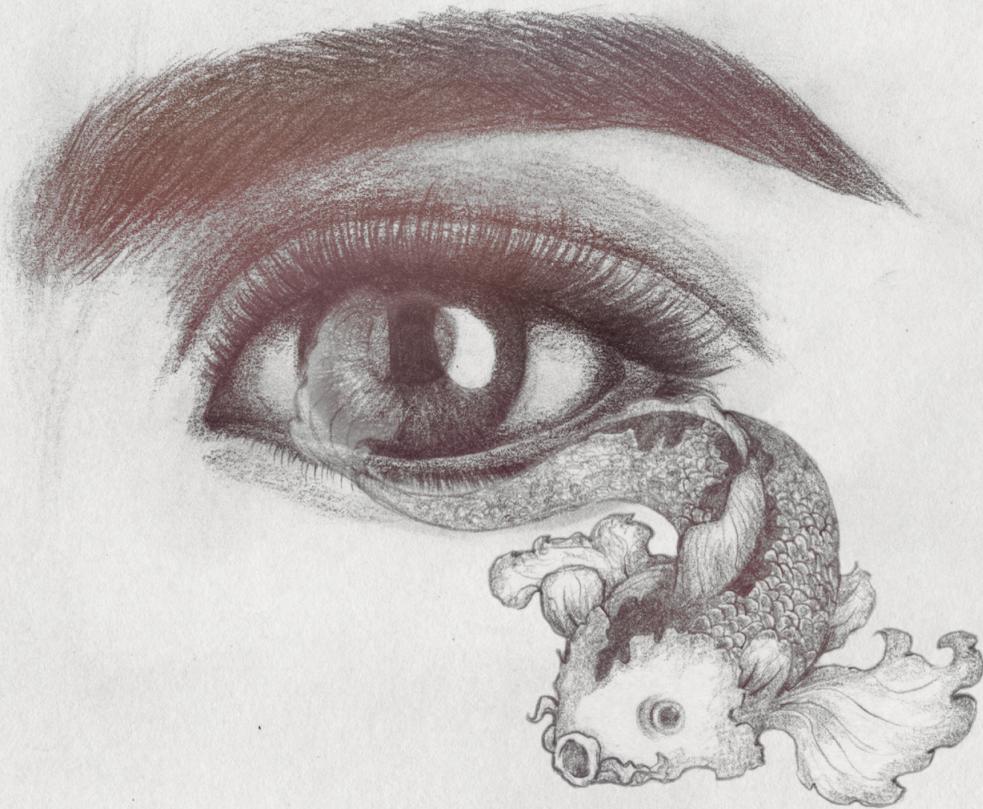
Expresión en chino:

情人眼里出西施
 (Qíng Rén Yǎn Lǐ Chū Xī Shī)

Traducción a español:

*La belleza (Xi Shi) surge en los ojos
 de los enamorados*

Es una expresión metafórica sobre la belleza y el amor. *Xi Shi* se considera la mujer más hermosa de la historia china que se convirtió en un símbolo de la belleza, el pez es el elemento que representa a esta dama. para los enamorados la persona a la que quiere siempre es perfecta aunque no lo sea. Por lo tanto en ocasiones esta expresión se puede tomar de forma irónica.

Expresión en chino:

人生如戏
(*Rén Shēng Rú Xì*)

Traducción a español:

Como una ópera, la vida es actuar

Es una expresión china que hace referencia al destino de la vida, en el que compara la vida como una actuación de la ópera o teatro. La vida es como actuar, según el budismo cada ser tiene su propio papel para interpretar, unos duran más, otros duran menos, algunos son ricos y otros pobres. No importa lo que fuese, una hierba, una gota de agua, un trozo de polvo en el aire, cada uno debe cumplir bien su propio papel y aprovechar la vida al máximo para ser el mejor Yo.

ZHU QIU, Tianqi.
Como una ópera, la vida es actuar.
2015

Expresión en chino:

相由心生
(Xiàng Yóu Xīn Shēng)

Traducción a español:

El rostro nace del corazón

Es una expresión que surgió del texto budista *Wu Chang Jin*. La expresión significa lo mismo que dice el propio título, el rostro nace del corazón, según los budistas, el aspecto del rostro dependerá de la belleza interior, es decir, una persona perversa tiene el aspecto que transmite su personalidad perversa y así también una persona dulce transmite una sensación correspondiente a su personalidad. Hay una expresión española parecida que dice que la cara es el espejo del alma.

Expresión en chino:

小鹿触心头
(Xiǎo Lù Chù Xīn Tóu)

Traducción a español:

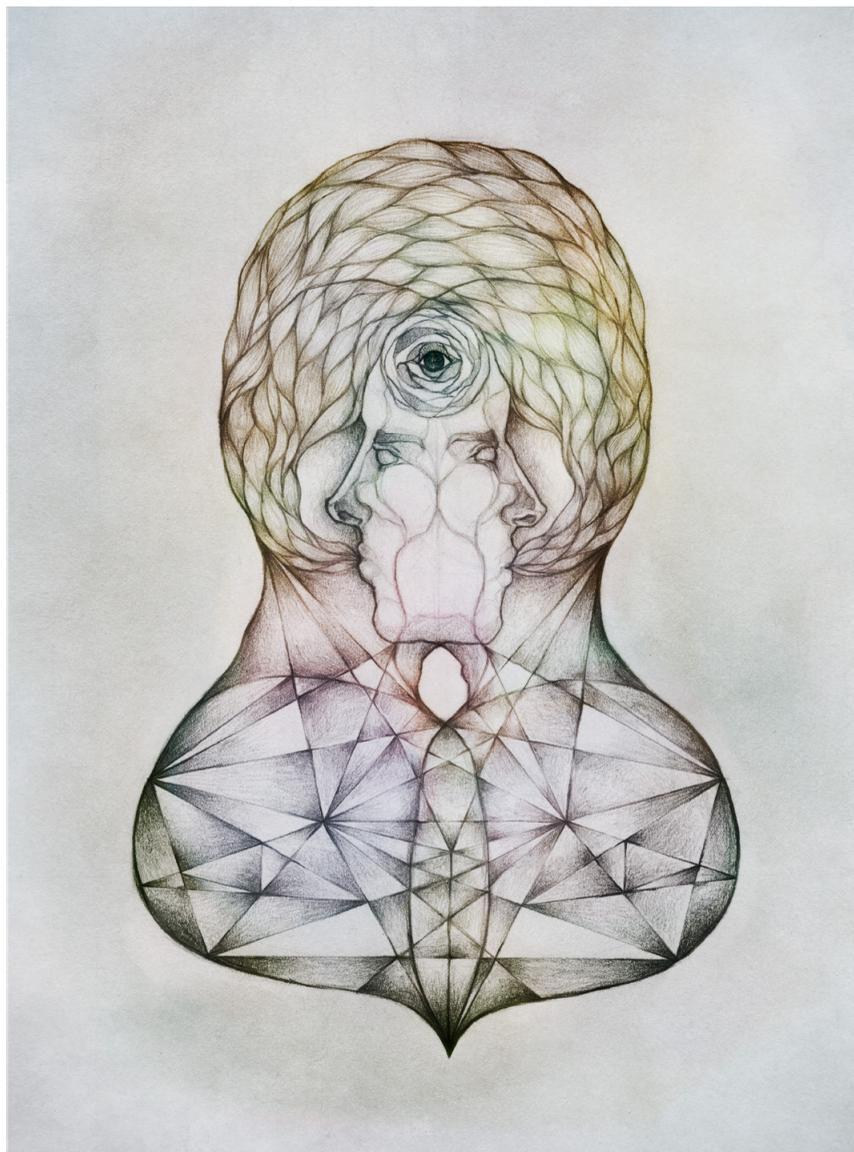
El ciervo que toca la punta del corazón

La expresión relaciona *el ciervo tocando la punta del corazón* con el estado de enamoramiento de una persona. Hace referencia al estado de una persona cuando se enamora de alguien, metaforizando al ciervo golpeando el corazón y haciendo que este se acelere.

ZHU QIU, Tianqi.
*El ciervo que toca la punta
del corazón.* 2015

ZHU QIU, Tianqi.
*Estaremos unidos teniendo
el Ling Xi en el corazón.* 2015

Expresión en chino:

心有灵犀一点通
(Xīn Yǒu Líng Xī Yì Diǎn Tōng)

Traducción a español:

*Estaremos unidos teniendo el Ling Xi
en el corazón*

Una frase metafórica que versa entorno al amor a distancia entre dos personas. *Ling Xi* es en la mitología china un rinoceronte de tres cuernos, en el interior del más grande de estos tiene una raya blanca que une desde la base hasta la punta. Esto hace referencia al amor, ya que en apariencia la base y la punta no están unidas, pero ambos tienen una conexión por la raya blanca que guarda en su interior.

Expresión en chino:

眼红
(Yǎn Hóng)

Traducción a español:
Ojos rojos

La expresión de los ojos rojos hace referencia a las envidias. Cuando una persona mira con ojos rojos quiere decir que está envidioso de la otra persona.

ZHU QIU, Tianqi.
Ojos rojos. 2015

Expresión en chino:

眼泪成诗
(Yǎn Lèi Chéng Shī)

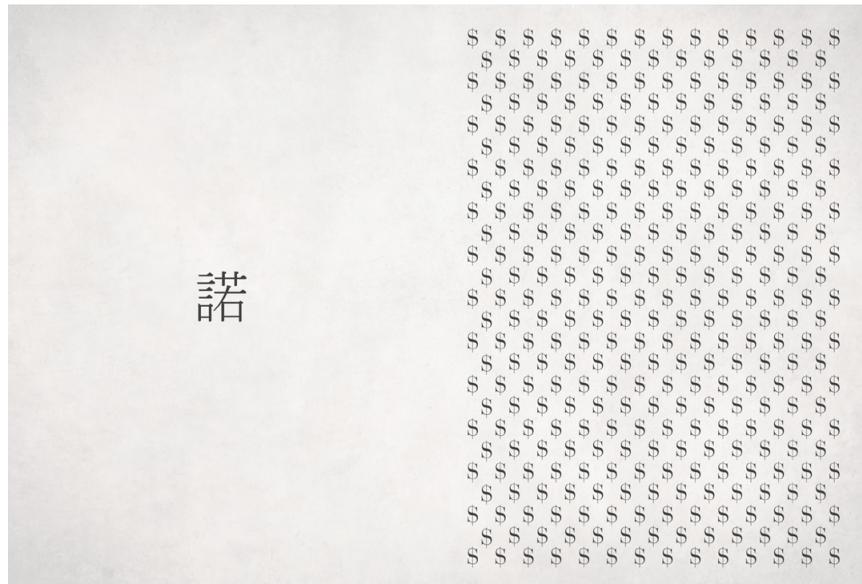
Traducción a español:
El llanto que se convierte en poema

Es una expresión de la gran tristeza provocada por el dolor, la característica principal es la hipérbole, las lágrimas convirtiéndose en poesía, al llorar tanto se está llenando ella misma de las memorias, de las cosas que ya le habían pasado, y que ahora está saliendo todas a la vez a través del llanto y está inundando todo el cuerpo.

ZHU QIU, Tianqi.
El llanto que se convierte en poema. 2015

ZHU QIU, Tianqi.
Una palabra vale mil oros. 2015

Expresión en chino:

一诺千金
 (Yí Nuò Qiān Jīn)

Traducción a español:

Una palabra vale mil oros

Es una expresión que compara el valor de la palabra de una persona con el oro. Hace referencia a las personas que siempre cumplen con su palabra.

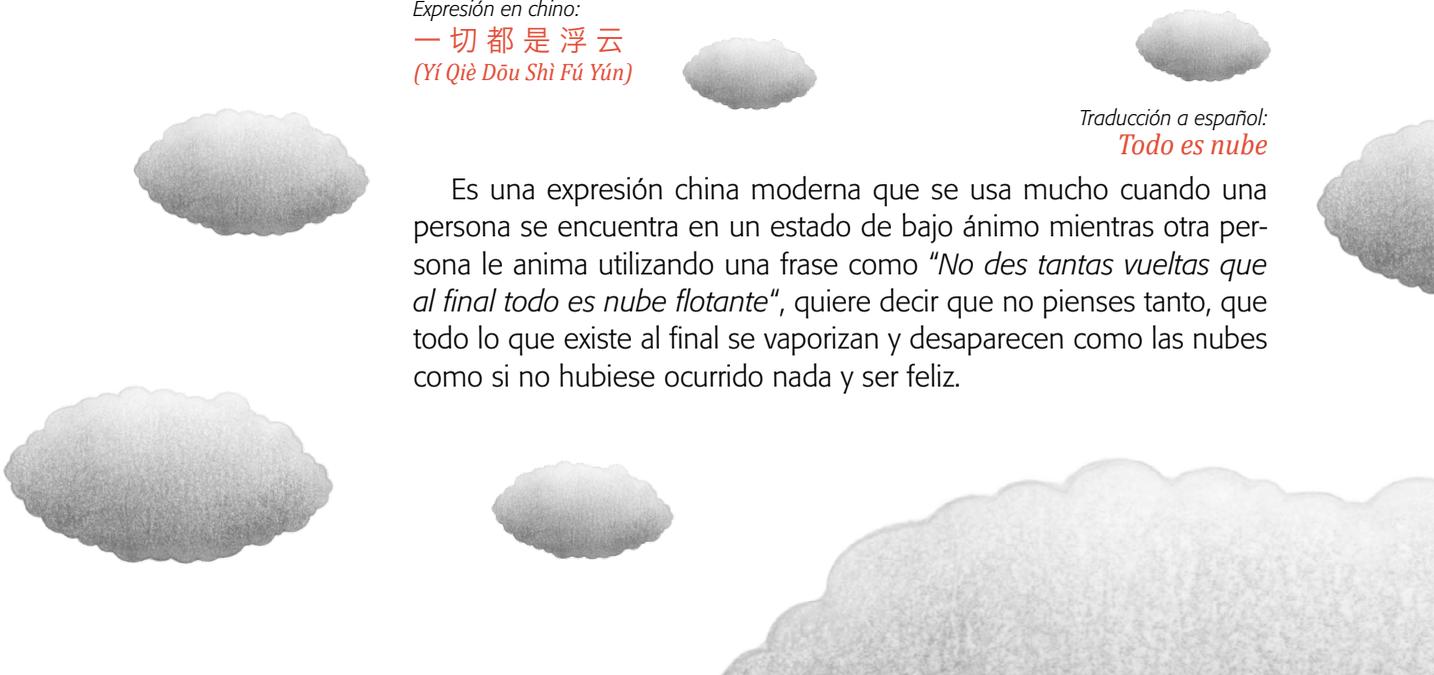
Expresión en chino:

一切都是浮云
 (Yí Qiè Dōu Shì Fú Yún)

Traducción a español:

Todo es nube

Es una expresión china moderna que se usa mucho cuando una persona se encuentra en un estado de bajo ánimo mientras otra persona le anima utilizando una frase como "No des tantas vueltas que al final todo es nube flotante", quiere decir que no pienses tanto, que todo lo que existe al final se vaporizan y desaparecen como las nubes como si no hubiese ocurrido nada y ser feliz.

Expresión en chino:

一日不见 如隔三秋
(Yī Rì Bú Jiàn Rú Gé Sān Qiū)

Traducción a español:

*Un día sin poder verte es como si
hubiesen pasado tres otoños*

Una expresión comparativa hiperbólica de carácter metonímico que implica la desesperación y el echar de menos a una persona querida. El origen tuvo lugar en la poesía china de *Wang Feng - Cai Ge*. Los tres otoños sustituyen a los tres años considerando una metonimia.

Expresión en chino:

櫻桃小嘴
(Yīng Táo Xiǎo Zuǐ)

Traducción a español:

La boquita de cereza

Es una expresión que hace referencia a la belleza y la dulzura de las mujeres. Tradicionalmente en China, la escala de la belleza de la boca perfecta de las mujeres se medía por su tamaño, cuanto más pequeña y rojiza más bella, como una cereza.

ZHU QIU, Tianqi.
La boquita de cereza.
2015

Expresión en chino:

鱼的记忆
(Yú De Jì Yì)

Traducción a español:

La memoria de pez

Tienes la memoria como la del pez, es una expresión de símil hiperbólico que compara la memoria de una persona con la del pez. Según algunas teorías la memoria de los peces solo dura siete segundos y esto hace referencia a una persona que se le olvida de todo.

ZHU QIU, Tianqi.
Los patos mandarines
jugando en
el agua.
2015

Expresión en chino:

鸳鸯戏水
(Yuān Yāng Xì Shuǐ)

Traducción a español:

*Los patos mandarines jugando
en el agua*

Una expresión metafórica del amor y la fidelidad. En chino, el nombre de *yuan-yang* está formado por dos sílabas, *yuan* es el pato mandarín macho y *yang* es la hembra juntos forman una palabra nueva que significa Pato mandarín. Tradicionalmente estos patos se usan mucho en las decoraciones de la cama de los enamorados.

ZHU QIU, Tianqi.
El destino está escrito sobre la
piedra de las tres vidas. 2015

Expresión en chino:

缘定三生
(Yuán Dìng Sān Shēng)

Traducción a español:

*El destino está escrito sobre
la piedra de las tres vidas*

La expresión metafórica sobre el amor destinado, es muy utilizada en la literatura clásica y la ópera china. Su origen indaga sobre el pensamiento de reencarnación budista, que habla sobre las tres vidas, la vida pasada, la presente y la próxima. Según la leyenda china existe una piedra llamada *San Sheng Shi* (la piedra de las tres vidas), y sobre ella está escrito el destino del amor que se encuentra en la vida.

Expresión en chino:

在地愿为连理枝

(Zài Dì Yuàn Wéi Lián Lǐ Zhī)

Traducción a español:

En la tierra deseamos ser
árboles entrelazados

Es una expresión metafórica del amor y el destino. El deseo de poder estar juntos como los *árboles entrelazados*, son tipos de árboles que han nacido independientemente pero que al final se entrelazan por causas naturales como las tormentas u otras causas y conviven. Esto simboliza el amor que se entrelaza de forma estable de dos personas durante toda la vida.

ZHU QIU, Tianqi.

En la tierra deseamos

ser árboles entrelazados. 2015

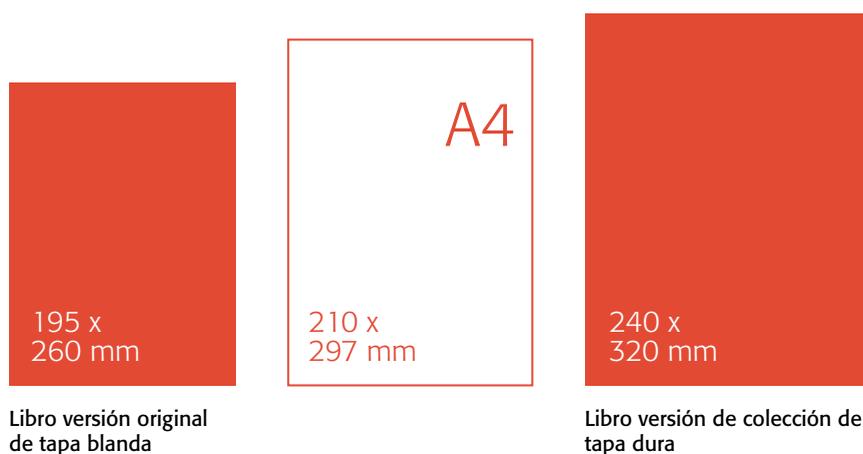

3.2.3. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN AL DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL

El soporte para presentar las ilustraciones en este trabajo es el libro. Habrá dos diferentes versiones del libro ilustrado, la versión original de tapa blanda se producirá únicamente cinco copias con certificado firmado de originalidad y la otra es versión lujo de colección de tapa dura y solo tendrá una copia.

FORMATO

Para la versión original el formato es de 195 por 260 milímetros mientras para la versión de colección tendrá 240 por 320 milímetros.

TIPOGRAFÍA

La tipografía que aparece en el libro ilustrado es la familia de *Cambria* usado para los textos y para los créditos del libro. La tipografía china que aparece en el libro es Adobe Ming Std.

Cambria Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñ
opqrstuvwxyz
1234567890

Cambria Italic

*ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñ
opqrstuvwxyz
1234567890*

Cambria Bold

**ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñ
opqrstuvwxyz
1234567890**

Cambria Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñ
opqrstuvwxyz
1234567890***

USO DEL COLOR

Los colores principales del proyecto aplicados al diseño son el blanco, el rojo el gris oscuro y el negro, los más usados para representar el mundo oriental. El blanco y el rojo son los colores que predominan en el diseño.

DISEÑO DEL LOGOTIPO

El logotipo de este proyecto tiene tres posibles composiciones para diferentes espacios de diseño.

Logotipo de la versión vertical

Logotipo de la versión clásica

Logotipo de la versión horizontal

Diseño de la cubierta del libro ilustrado

INTERIOR DEL LIBRO

El libro ilustrado está compuesto por un total de 124 páginas, con un total de 31 expresiones ilustradas y representadas con técnicas variadas. El libro contiene la portada, los créditos y los derechos del libro, el prólogo, las ilustraciones, la bibliografía y el índice. Las ilustraciones están ordenadas alfabéticamente a través del *Pin Yin* (sistema de transcripción fonética del chino mandarín) de las propias expresiones.

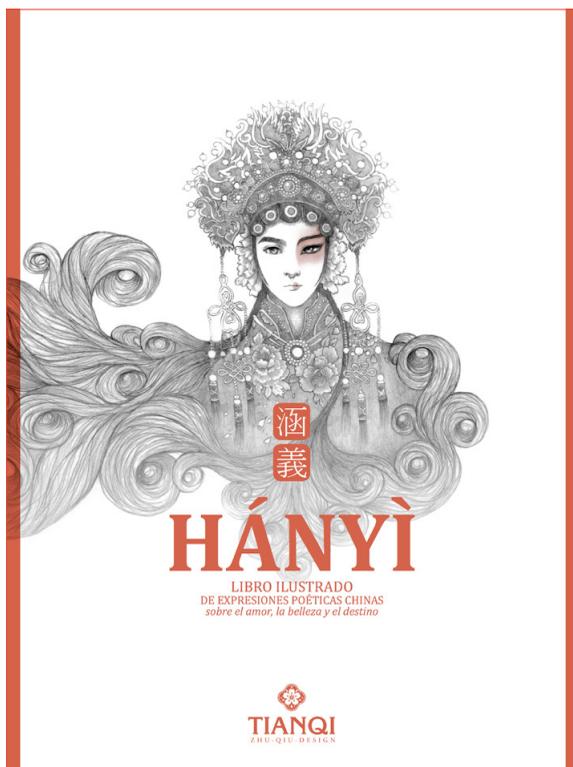
EL DISEÑO FINAL

El libro ilustrado de la versión original y los materiales que se ha diseñado para esta versión es el propio libro ilustrado con encuadernación rústica encolada con tapa blanda, se suma un marcapáginas, un certificado de autenticidad. La versión de colección se diferencia por poseer un formato mayor y por la encuadernación rústica encolada con tapa dura.

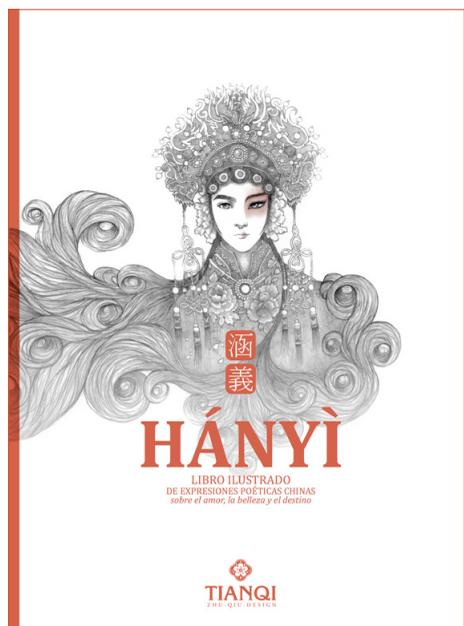
Certificado de autenticidad

Marcapáginas

Libro ilustrado versión de la colección

Libro ilustrado versión original

ZHU QIU, Tianqi.

HÁNYÌ. Libro ilustrado de expresiones poéticas chinas sobre el amor, la belleza y el destino.

2015

HANYI

LIBRO ILUSTRADO
DE EXPRESIONES POÉTICAS CHINAS
sobre el amor, la belleza y el destino

TIANQI
ZHU · QIU · DESIGN

2015 Copyright ©
Tianqi Zhu Qiu
All rights reserved

2015 版权所有
2015 天齐朱秋
保留所有权利

CONCLUSIONES

C O N C L U S I O N S

CONCLUSIONES

Conceptualmente este proyecto ha pretendido representar las expresiones poéticas chinas sobre temas del amor, la belleza y el destino. Para ello se ha basado en estudios de la retórica y a posteriori realizado un análisis sobre las expresiones verbales para poder representarlas visualmente en una ilustración original.

Por parte de la experimentación gráfica se ha pretendido hacer un proyecto con ilustraciones originales experimentando técnicas mixtas entre las herramientas analógicas y las digitales. Gracias a las herramientas digitales, la posibilidad de experimentación visual puede alcanzar a un nivel bastante alto, ya que las herramientas digitales permiten una manipulación y una mezcla con diferentes elementos gráficos en una sola imagen, sean ilustraciones en papel, ilustraciones digitales y fotografías.

El proyecto pretende ampliar y experimentar nuevas formas de ilustración, utilizando la riqueza y particularidades que proporcionan las expresiones poéticas y metafóricas del lenguaje chino.

Las ilustraciones tratan de comunicar de lo mismo que pretende transmitir una expresión verbal, sin embargo, la ilustración añade todo el poder plástico del dibujo y los recursos técnicos y visuales de la imagen. También la imagen muestra una imagen de conjunto muy directa, que difiere del modo en que actúa el lenguaje verbal.

Por su parte las expresiones del lenguaje chino, aunque usan una retórica semejante a la occidental, tienen una sensibilidad diferente, que ha proporcionado a las ilustraciones su estilo oriental.

Todos los elementos del arte final del proyecto está cuidados estéticamente hasta todos los detalles, desde los bocetos, las ilustraciones originales, la digitalización de las ilustraciones, la maquetación del libro, la elección del soporte de impresión, la impresión, el *packaging* y el arte final con la presentación.

En el proyecto se han aplicado todas las formaciones y conocimientos adquiridos durante el período de Grado en Bellas Artes y el Máster en Producción Artística. Un proyecto que abarca los estudios de comunicación, el uso de la retórica, los posibles tropos y figuras retóricas en los conceptos y las expresiones poéticas chinas, la ilustración creativa, la habilidad en el dibujo, el diseño gráfico, el diseño editorial y las artes finales, para conseguir un proyecto original, con una orientación creativa y artística.

5

BIBLIOGRAFÍA
B I B L I O G R A P H Y

5.1. LIBROS Y MONOGRAFÍAS:

AMBROSE, Gavin.; HARRIS, Paul. *Bases del diseño: Metodología del Diseño*. Badalona (Barcelona), Parramón Arts & Design, 2013.

ARISTOTELES. *Retórica*. Madrid, Gredos, 1990.

BARTHES, Roland. *Lo obvio y lo obtuso, Imágenes, gestos, voces*. Barcelona, Paidós, 1995.

CARMONA MUELA, Juan. *Iconografía clásica: guía básica para estudiantes*. Madrid, Istmo, 2000.

CARRERE, Alberto.; SABORIT, José. *Retórica de la pintura*. Madrid, Cátedra, 2000.

DHANJAL, Beryl. *Signos y Símbolos*. Shingapur, Lismas Ediciones SL, 2009.

DEL HOYO, Javier. *Etimologicón: el sorprendente origen de nuestras palabras y sus extrañas conexiones*. Barcelona, Ariel, 2013.

FABRY, Glenn. *Anatomía para dibujantes de fantasía*. Norma Editorial.

FALCÓN MARTÍNEZ, Constantino.; FERNÁNDEZ GALIANO, Emilio.; LÓPEZ MELERO, Raquel. *Diccionario de mitología clásica*. Madrid, Alianza Editorial, 2004.

- GIBSON, Michael. *El simbolismo*. Köln, Taschen GmbH, 2006.
- GU, Yue. *Zhongguo Chuantong Wenyang Tujian (Libro ilustrado de tótems tradicionales chinas)*. Beijing, Dongfang Editorial, 2010.
- HUANG, Hui. *Zhongguo Lidai Fuzhi Fushi (Vestimenta tradicional en la historia china)*. Nanchang, Jiang Xi Fine Arts Editorial, 2011.
- JARDÍ, Enric. *Pensar con imágenes*. Barcelona, Gustavo Gili, 2012
- KENYA, Hara, *Design of Design*. Jinan, Shandong People's publication House, 2006
- LEONARD, Neil.; AMBROSE, Gavin. *Bases del diseño gráfico 02: Investigación en el Diseño*. Barcelona, Parramón Arts & Design, 2013.
- LI, Wei, *Zhongguo Chuangtong Fushi Tujian (Libro ilustrado de vestimenta tradicional china)*. Beijing, Dongfang Editorial, 2010.
- LI, Xiao shan. *Signs of China: China traditional culture concise illustrated handbook*. Chang Sha, Hu Nan Fine Arts Editorial, 2012.
- LIN, Guilan. *Tiaoshi de Sheji (Design picky eaters)*. Jinan, Shandong People's Publications House, 2007.
- LUPTON, Ellen. *Intuición, acción, creación: Graphic Design Thinking*. Barcelona, Gustavo Gili, 2012.
- LUPTON, Ellen. *Pensar con tipos: una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escritores*. Barcelona, Gustavo Gili, 2013.
- MARTÍN MONTESINOS, Jose. L.; MAS HURTUNA, M. *Manual de tipografía del plomo a la era digital*. Valencia, Campgràfic, 2011.
- MEURIS, Jacques. *Rene Magritte*. Köln, Taschen GmbH, 1990.
- MORTARA, Bice. *Manual de retórica*. Madrid, Cátedra, 2000.
- ORTEGA, Virgilio. *Palabralogía: Un apasionante viaje por el origen de las palabras*. Barcelona, Crítica (Editorial Planeta, S.A.), 2014.
- PRAZ, Mario. *Imágenes del Barroco: Estudios de emblemática*. Madrid, Ediciones Siruela, 2005.
- PRAZ, Mario. *Mnemosyne: el paralelismo entre la literatura y las artes visuales*. Madrid, Taurus, 1979.

PIÑERO MARTÍNEZ, Blas. *El cielo a mis pies: Antología de la poesía china moderna (1918-1949)*. Madrid, Hiperión, 2013.

RIPA, Cesare. *Iconologia: or, Moral Emblems*. Londres, Printed by Benz Motte, 1709.

TANG, Songbo.; HUANG, Jianlin. *Hanyu xiucige dacidian (Gran diccionario de la retórica china)*. Beijing, Zhongguo guoji guangbo, 1990.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw. *Historia de seis ideas*. Madrid, Editorial Tecnos, 2010.

VVAA. *Simbolismo*. Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1997.

WEN, Xianliang. *Ai Lian Wu Qian Nian (Cinco mil años del amor)*. Sichuan, Bashu Shushe, 2011.

WILLIS, Roy. *Mitología del mundo*. Barcelona, Blume, 2011.

WU, Qiming. *Ti Hua Ci Yu Ci Yi Hua (Concepto partido del imagen e imagen partido del concepto)*. Yunnan, Yunnan Remin Editorial, 2007.

ZHANG, Gong. *Xiandai Hanyu Xiucixue (Estudio de la retórica del chino contemporáneo)*. Tianjing, Editorial Tian Jing Chu Ban She, 1963.

5.2. ARTÍCULOS Y TESIS

REY, Juan. *Revisión crítica de la historia de la retórica desde los postulados de la comunicación*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2012, num. 21-A (pp. 333-360).

WANG, Huimei. *Liao Jie Wu Guan Bi li Biao Zhun (Conocer la proporción canónica del rostro humano)*. Taiwan: Zhi Ye Xun Lian Ju, 1990, (SPB-PBM0502).

5.3. REVISTAS Y PUBLICACIONES

Eme magazine: revista anual de investigación en ilustración, arte y diseño. Valencia: Editorial UPV, 2014, num. 2, ISSN: 2253-6337.

Kinfol magazine: discovering new things to cook, make and do. Portland, Oregon: Williams Nathan, 2013, num. 8, ISBN: 978-1-941815-00-7.

Yorokobu: take a walk on the slow side. Madrid: Brands & Roses, S.L., 2015, num. 62, ISBN: 841-4-090280-39-6 (00062).

Yorokobu: take a walk on the slow side. Madrid: Brands & Roses, S.L., 2015, num. 63, ISBN: 841-4-090280-39-6 (00063).

5.4. PÁGINAS WEBS

BEHANCE. *Dou (Dou Leung illustration)*. [consulta: 2015-03-16]. Disponible en: <https://www.behance.net/dou>

ONODA, Yuta. *Yuta Onoda illustration*. [consulta: 2015-01-05]. Disponible en: <http://www.yutaonoda.com/>

SHIMIZU, Yuko. *Yuko art*. [Consulta: 2015-03-15]. Disponible en: <http://yukoart.com/>

ANEXO

A N N E X

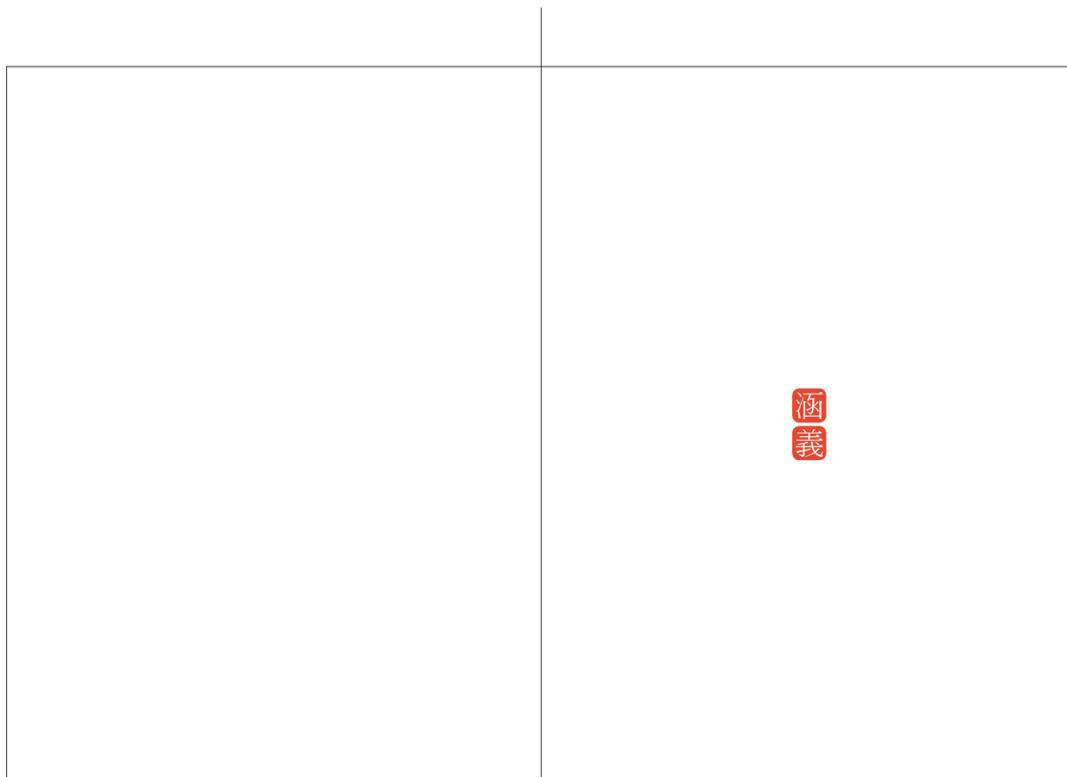
6.1. REPRODUCCIONES DEL LIBRO ILUSTRADO

ZHU QIU, Tianqi.
*HÁNYÌ. Libro ilustrado de expresiones poéticas chinas sobre el
amor, la belleza y el destino.*
2015

La cubierta

HÁNYÌ

LIBRO ILUSTRADO
DE EXPRESIONES POÉTICAS CHINAS
sobre el amor, la belleza y el destino

© 2015 HÁNYÌ. LIBRO ILUSTRADO DE EXPRESIONES POÉTICAS CHINAS.

[Es] Todos los contenidos de este libro ilustrado están elaborados, diseñados y editados por Tianqi Zhu Qiu. El autor reserva todos los derechos del contenido de este libro ilustrado.

[Es] All contents of this illustration book are made, designed and edited by Tianqi Zhu Qiu. The author reserves all rights of the contents as the designs of the project and the illustrations. This project is only used for academy and research study cases.

[Ch] 本书是为清华大学的印刷装帧设计与创意作品集。本书内容版权属于清华大学所有，未经许可，任何人不得将其用于商业目的。本书所有内容仅供学术研究和设计参考使用。

Copyright © 2015 TIANQI ZHU QIU
www.tianqizhuqiu.com

PRÓLOGO

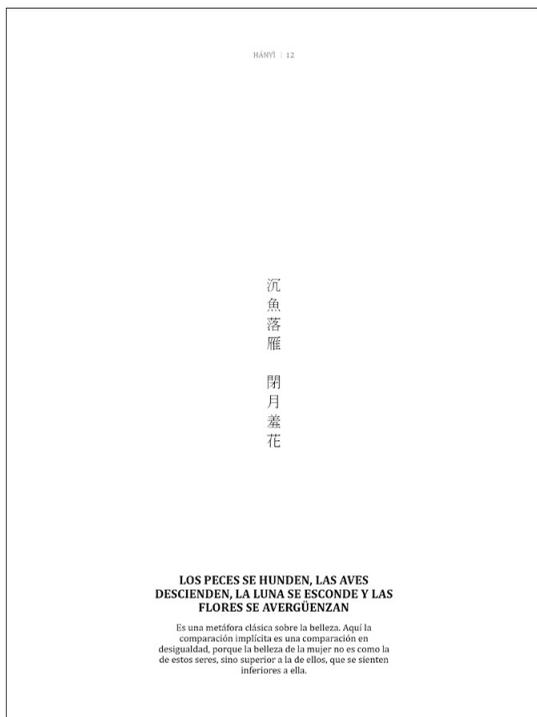
El título poético del libro ilustrado que aquí se presenta es *Hányi*, un concepto de origen chino, significa el significado connotado. La connotación se refiere al significado más allá de lo que dice el diccionario. Un significado que es más profundo y extenso. A partir de ahí, el proyecto intenta estudiar y analizar los conceptos y las expresiones poéticas chinas sobre temas relacionadas con la belleza, el amor y el destino, y llevados al terreno de la ilustración. Tras recoger las expresiones, se dedicará a representarlás gráficamente en una ilustración creativa, usando técnicas variadas para crear una ilustración original.

© 2015 TIANQI ZHU QIU
HÁNYÌ. LIBRO ILUSTRADO DE EXPRESIONES POÉTICAS CHINAS.

ILUSTRACIONES
HÁNYI | *Edición ilustrada de
expresiones poéticas chinas*

Copyright ©
2015 Tianyi Zhai Qiu
All rights reserved

HÁNYI | 12

沉
魚
落
雁

閉
月
羞
花

**LOS PECES SE HUNDEN, LAS AVES
DESCIENDEN, LA LUNA SE ESCONDE Y LAS
FLORES SE AVERGÜENZAN**

Es una metáfora clásica sobre la belleza. Aquí la
comparación implícita es una comparación en
desigualdad, porque la belleza de la mujer no es como la
de estos seres, sino superior a la de ellos, que se sienten
inferiores a ella.

沉魚落雁 閉月羞花
Tienes un rostro que hace que los peces se mirry se cubran
de miedo y mueran en el fondo del mar, las aves descienden
detrás de las neblinas tras tu aparición y las flores se
avergüenzan por tu belleza.

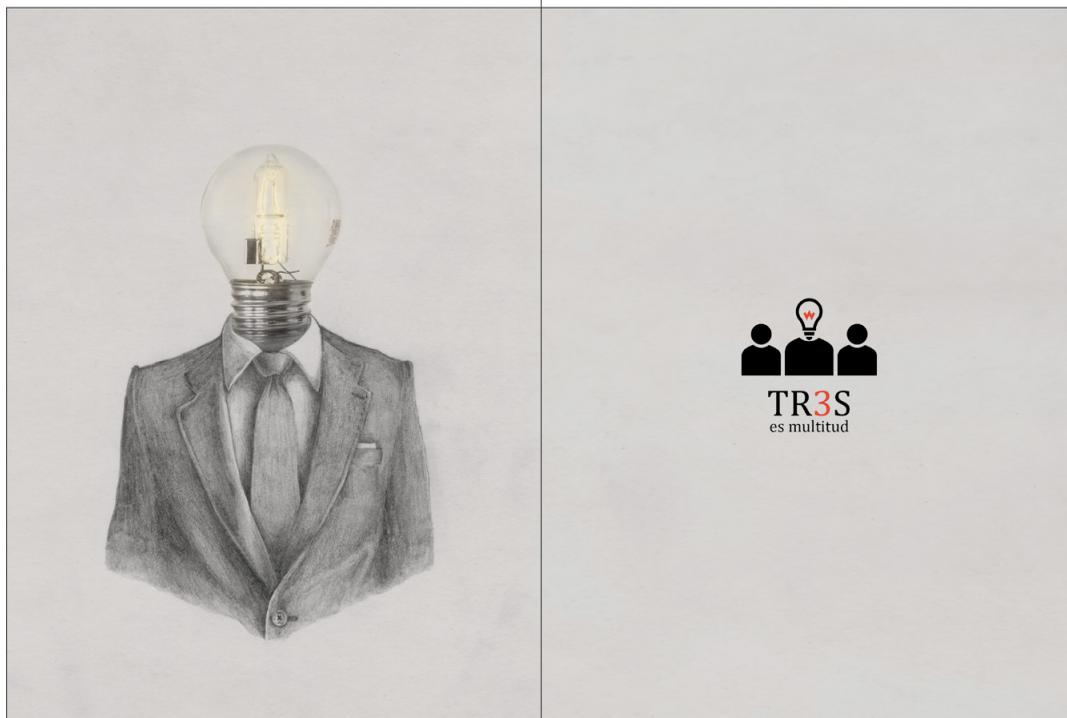

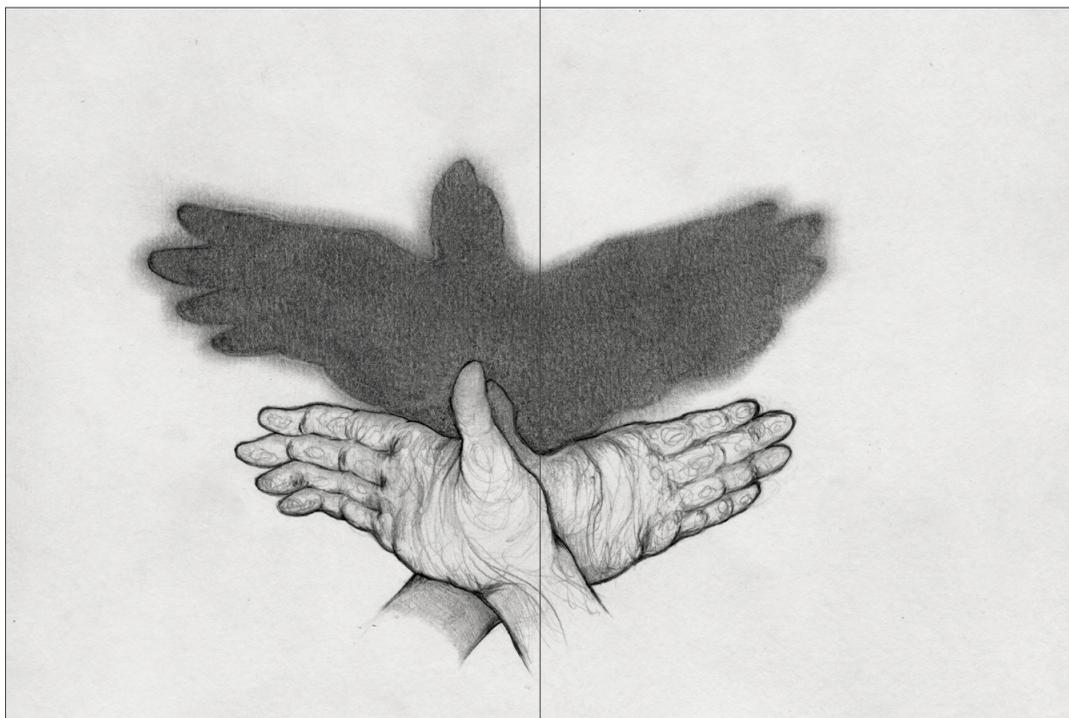
HÁNYÌ | 16

電燈泡

LA BOMBILLA

La expresión relaciona una situación en que se considera a una persona como una bombilla cuando está presente en una cita de dos personas enamoradas. Lo que hacen las luces de las bombillas es quitar la intimidad.

HÁNYÌ | 24

飛
蛾
撲
火

**LA POLILLA SE LANZA
CONTRA LA LLAMA**

Una expresión metafórica sobre el amor. La polilla representa a la persona enamorada y el fuego que da calor y luz a la vez peligroso representa el sentimiento. Las polillas van en búsqueda de la luz, cuando encuentran una fuente de luz, sea peligroso o no, ellas lanzan. Esto hace referencia a la persona que ama a otra pase lo que pase sabiendo que puede ser peligroso.

HANYI : 28

瓜子臉

LA CARA DE PIPA

Es una expresión moderna que representa la belleza actual china. La cara de pipa es una forma de rostro que coincide con el canon de la cara perfecta.

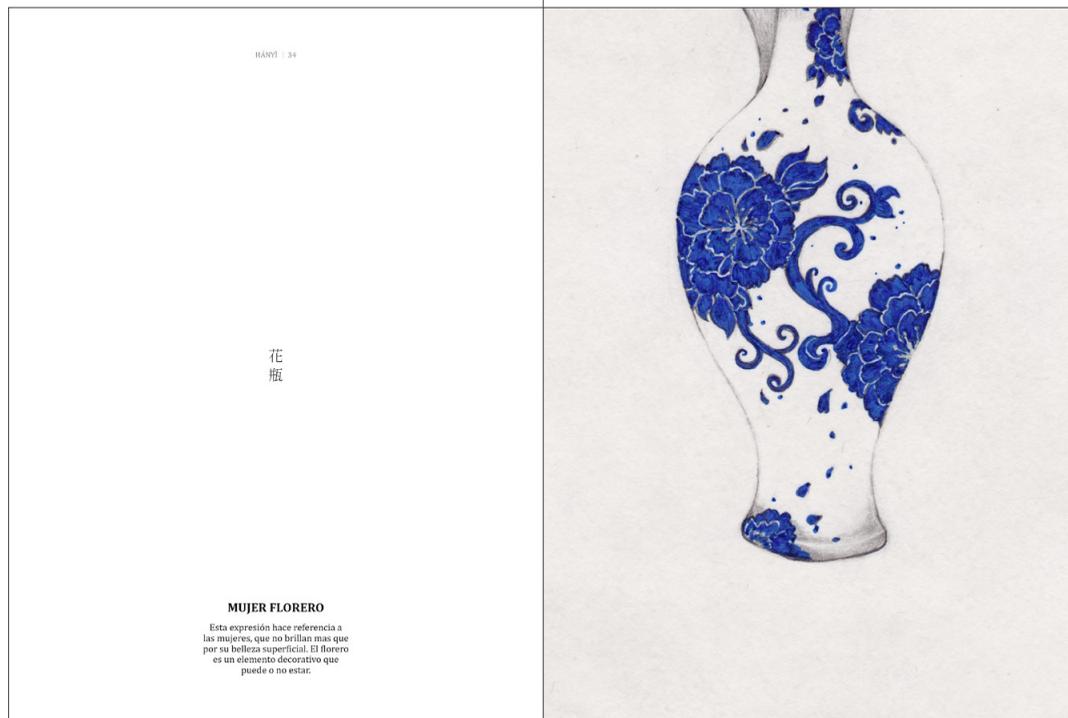
HÁNYÌ | 32

紅
顏

**EL ROSTRO
ROJIZO**

Es una expresión metafórica de la belleza y juventud, porque tradicionalmente, una mujer bella tiene que tener la piel clara y lisa, cuando la piel tiene estas condiciones, es fácil que el rostro se ponga colorado, desde entonces el rostro bermellón metafóricamente a una mujer joven y bella.

HÁNYÌ | 38

花
心
大
羅
蔔

**EL GRAN RÁBANO
DE CORAZÓN FLORADO**

Ser una persona como gran rábano
de corazón florado hace referencia a
las personas inestables e inseguras,
es decir, una persona que liga mucho
aunque tenga pareja.

HANYI | 42

廬
山
真
面
目

**EL VERDADERO ASPECTO
DEL MONTE LU**

Una metáfora de personificación que hace referencia a un objeto desconocido o una persona que se oculta de algo o no se sabe mucho sobre ella. *Lu* es un monte conocido en China, que la mayor parte de tiempo está cubierto por las nubes y rara vez se puede contemplar su cara descubierta.

HANYI | 44

露
馬
腳

**REVELAR LA
LA PATA DE CABALLO**

Es una expresión metafórica que habla sobre sacar a la luz algo, generalmente malo, que se pretende mantener oculto. Por ejemplo, un alumno copiando en un examen es descubierto y se le revela la pata de caballo.

HÁNYÌ | 46

落花有意
流水無情

**LAS FLORES CAEN Y SE
ACERCAN EMOCIONADAS,
EL TORRENTE FLUYE Y SE
ALEJA AMARGADO**

La expresión hace referencia al amor no correspondido. Los pétalos de las flores caen sobre el río que arrastra indiferente estos mismos. Es una metáfora de como expresamos el amor hacia una persona y esta no corresponde con nuestro amor.

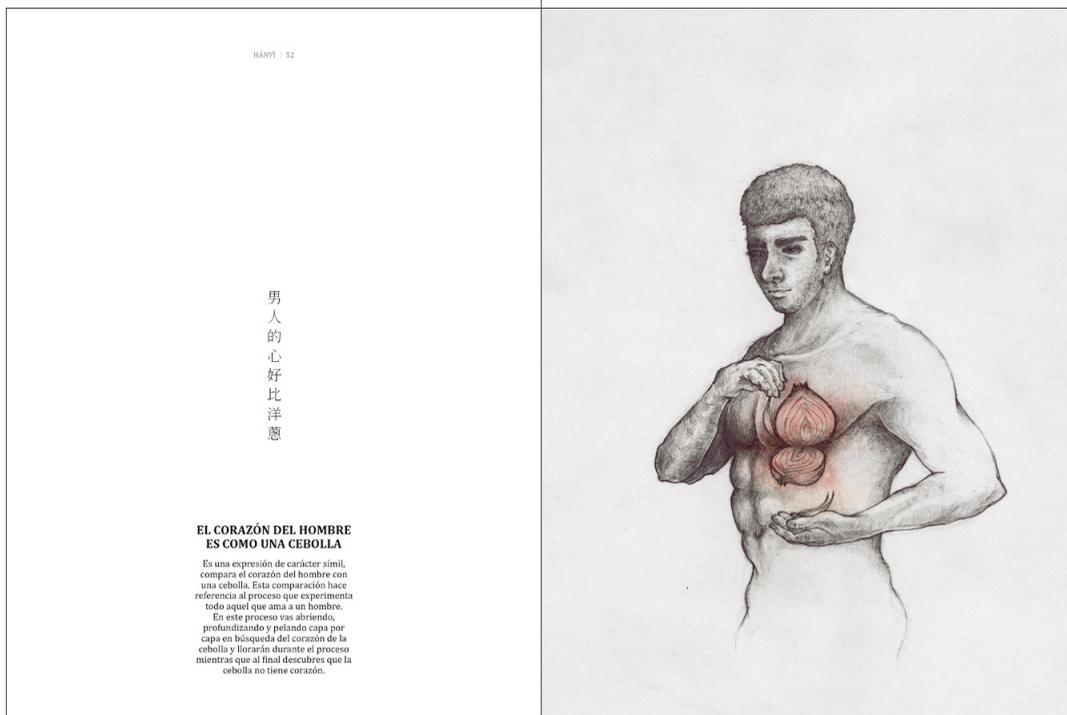
HÁNYÌ | 48

樹高萬丈
落葉歸根

**LAS HOJAS CAÍDAS
VUELVEN A LA RAÍZ**

Esta expresión del destino habla sobre que se haga lo que se haga y vaya donde vaya al final todo vuelve a estar en su lugar de origen. Cuando una persona no vive en su tierra natal al pasar mucho tiempo al final vuelve a su tierra de nacimiento. Puede considerarse como las hojas que caen vuelven a la raíz.

HÁNYÌ | 54

女
人
心
海
底
針

**EL CORAZÓN DE
LAS MUJERES ES COMO
UNA AGUJA PERDIDA EN EL
FONDO DEL MAR**

Es una expresión hipérbolica de símil, que compara el corazón de la mujer con una aguja perdida en el fondo del mar. La expresión hace referencia a que las mujeres son muy complicadas, muy difíciles de entender, tan difícil como buscar una aguja perdida en el fondo del mar.

HÁNYÌ | 55

海

HANYI | 58

披
著
羊
皮
的
狼

**EL LOBO VESTIDO
DE OVEJA**

Esta expresión cuenta que hay personas con malas intenciones que se acercan a otras pero ocultando su aspecto de lobo bajo el vestido de oveja para que la víctima se acerque.

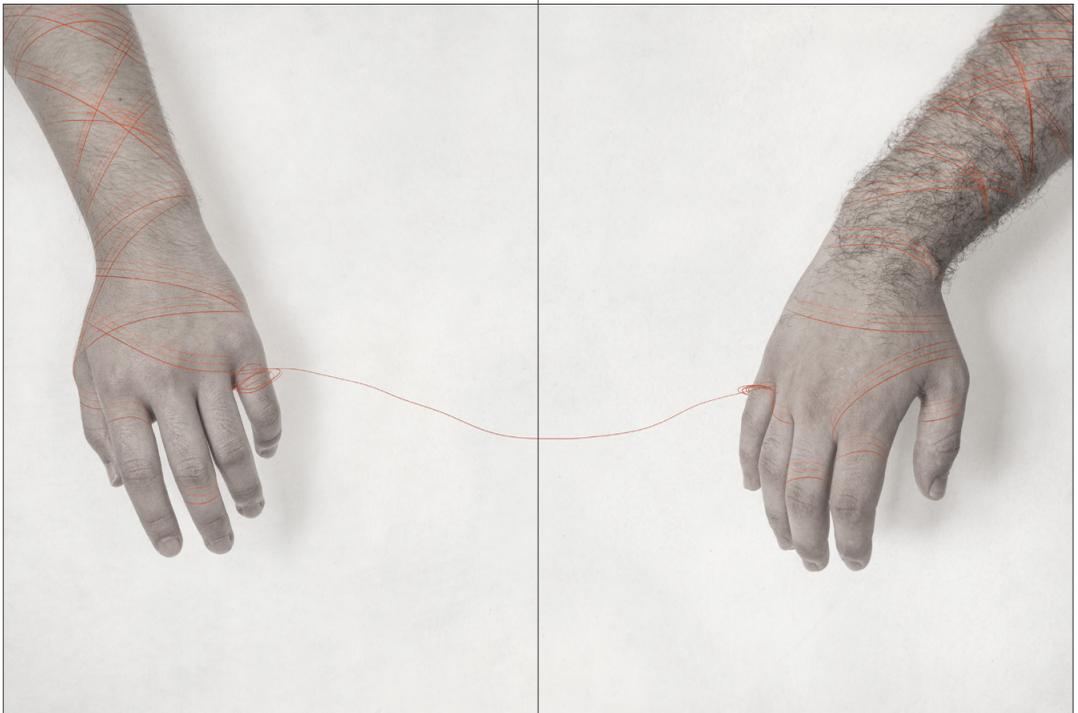
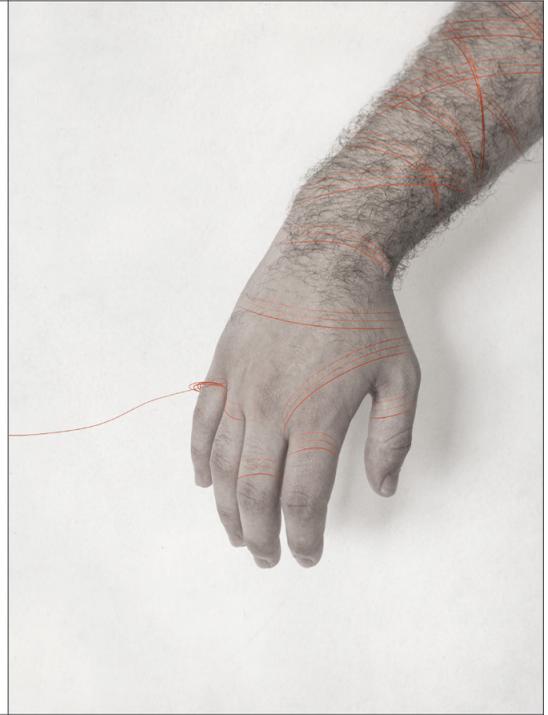

HÁNYÌ | 62

千
裡
姻
緣
一
線
牽

**EL DESTINO LEJANO
UNIDO POR
UN HILO ROJO**

La expresión hace referencia al amor que está destinado por un hilo rojo de Yue Lao (el señor de la Luna), es el dios del amor y del destino en la mitología china, que utiliza un hilo rojo para unir el destino de dos personas. La expresión dice aunque tuviera miles de kilómetros de distancia de por medio el hilo rojo los unirá.

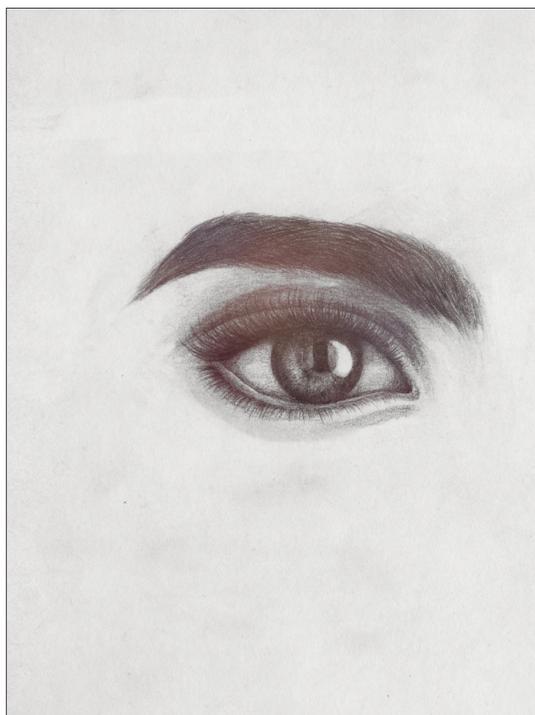
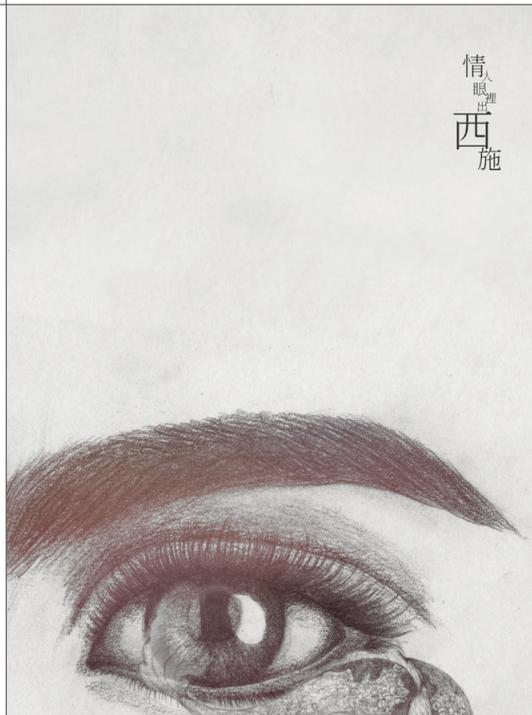
HANYI | 66

情人
眼裡
出
西施

**LA BELLEZA (XI SHI) SURGE
EN LOS OJOS DE LOS
ENAMORADOS**

Es una expresión metafórica sobre la belleza y el amor. Xi Shi se considera la mujer más hermosa de la historia china que se convirtió en un símbolo de la belleza, el por es el elemento que representa a esta dama, para los enamorados la persona a la que quiere siempre es perfecta aunque no lo sea. Por lo tanto en ocasiones esta expresión se puede tomar de forma irónica.

情人
眼裡
出
西施

HÁNYÌ | 70

人
生
如
戲

**COMO UNA ÓPERA,
LA VIDA ES ACTUAR**

Es una expresión china que hace referencia al destino de la vida, en el que compara la vida como una actuación de la ópera o teatro. La vida es como actuar: según el budismo cada ser tiene su propio papel para interpretar; unos duran más, otros duran menos, algunos son ricos y otros pobres. No importa lo que fuese, una hierba, una gota de agua, un trozo de polvo en el aire, cada uno debe cumplir bien su propio papel y aprovechar la vida al máximo para ser el mejor yo.

HANYI / 74

相
由
心
生**EL ROSTRO NACE
DEL CORAZÓN**

Es una expresión que surgió del texto budista Wu Chang Jin. La expresión significa lo mismo que dice el propio título, el rostro nace del corazón, según los budistas, el aspecto del rostro dependerá de la belleza interior, es decir: una persona perversa tiene el aspecto que transmite su personalidad perversa y así también una persona dulce transmite una sensación correspondiente a su personalidad. Hay una expresión española parecida que dice que la cara es el espejo del alma.

HÁNYÌ | 78

小
鹿
觸
心
頭

**EL CIERVO QUE
TOCA LA PUNTA
DEL CORAZÓN**

La expresión relaciona el *ciervo* tocando *la punta del corazón* con el estado de enamoramiento de una persona. Hace referencia al estado de una persona cuando se enamora de alguien, metaforizando al ciervo golpeando el corazón y haciendo que este se acelere.

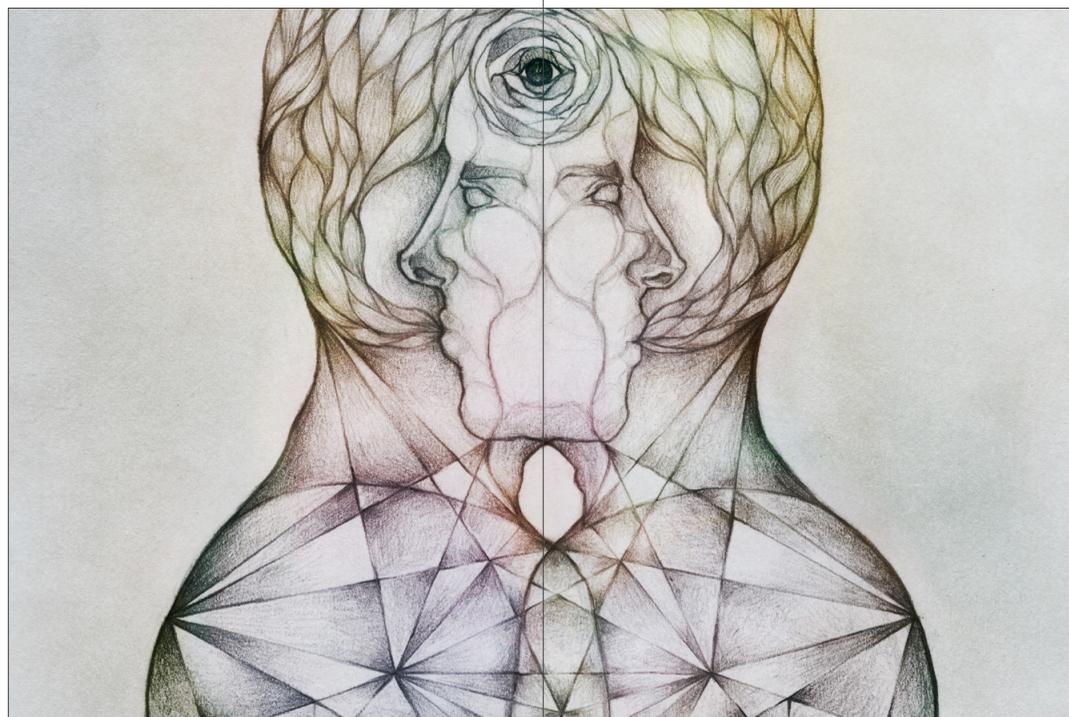
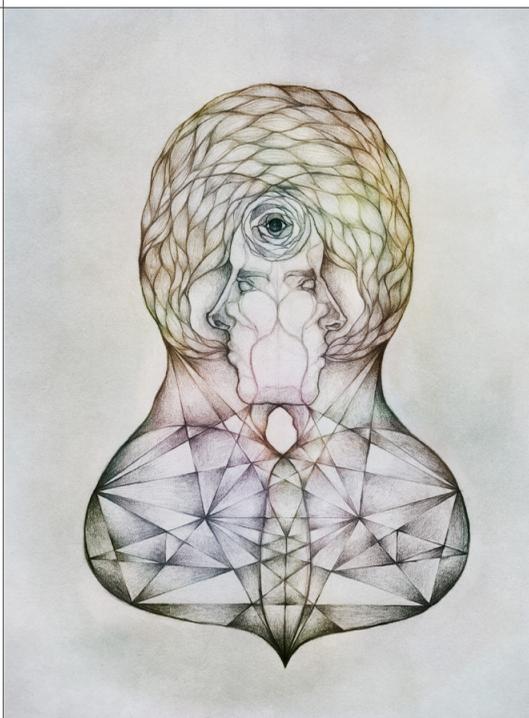

HANYI | 82

心有靈犀一點通

**ESTAREMOS UNIDOS
TENIENDO EL LING XI
EN EL CORAZÓN**

Una frase metafórica que versa entorno al amor a distancia entre dos personas. *Ling Xi* es en la mitología china un rinoceronte de tres cuernos, en el interior del más grande de estos tiene una raya blanca que une desde la base hasta la punta. Esto hace referencia al amor, ya que en apariencia la base y la punta no están unidos, pero ambos tienen una conexión por la raya blanca que guarda en su interior.

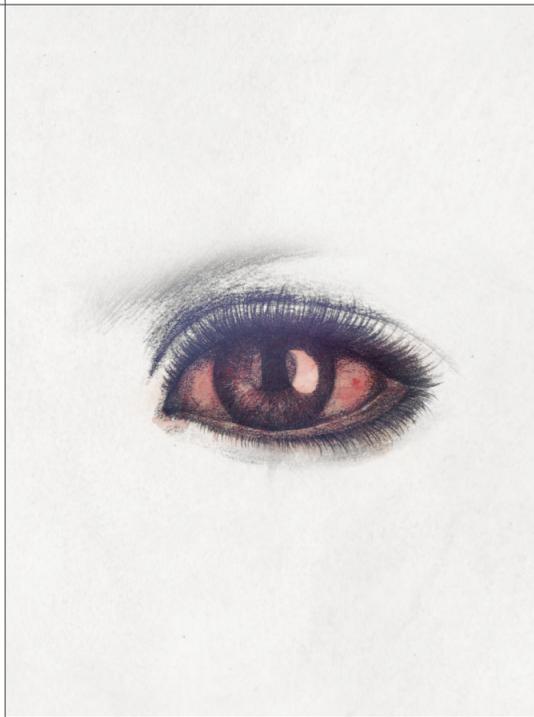

HÁNYÌ | 86

眼
紅

OJOS ROJOS

La expresión de los ojos rojos hace referencia a las envidias. Cuando una persona mira con ojos rojos quiere decir que está envidioso de la otra persona.

HÁNYÌ | 88

眼
淚
成
詩

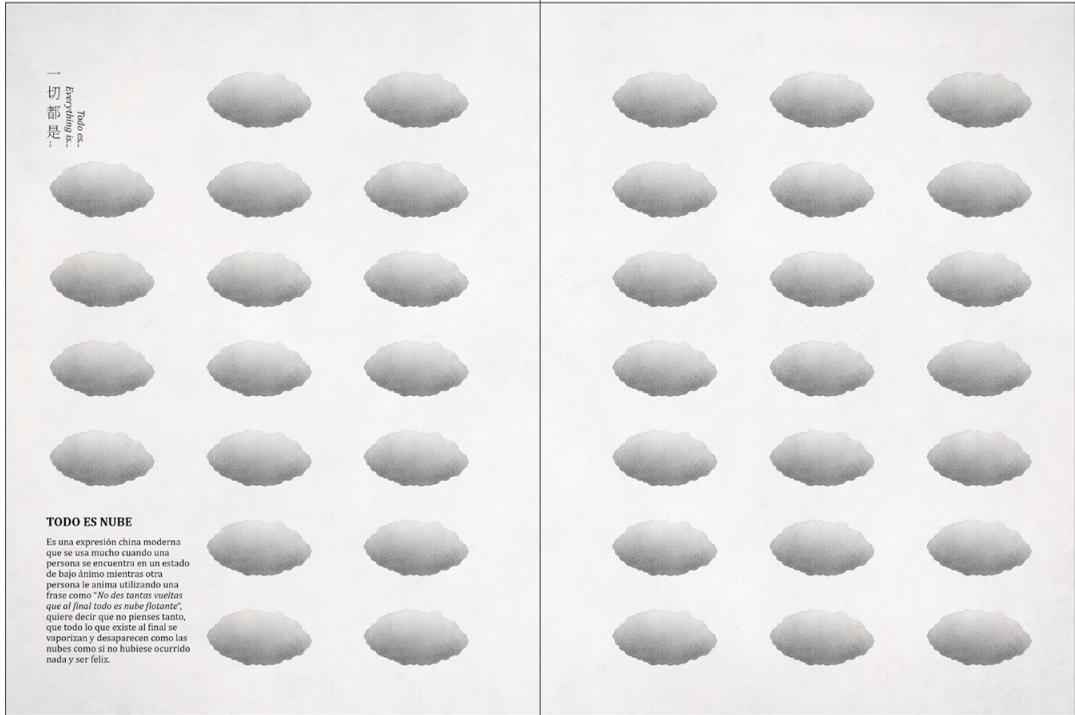
EL LLANTO QUE SE CONVIERTE EN POEMA

Es una expresión de la gran tristeza provocada por el dolor, la característica principal es la hipérbole, las lágrimas convirtiéndose en poesía, al llorar tanto se está llenando ella misma de las memorias, de las cosas que ya le habían pasado, y que ahora está saliendo todas a la vez a través del llanto y está inundando todo el cuerpo.

眼
淚
詩

一切皆云。
 一切皆云。
 一切皆云。
 一切皆云。

TODO ES NUBE

Es una expresión china moderna que se usa mucho cuando una persona se encuentra en un estado de bajo ánimo mientras otra persona le anima utilizando una frase como "No des tantas vueltas que al final todo es nube flotante", quiere decir que no pienses tanto, que todo lo que existe al final se vaporizan y desaparecen como las nubes como si no hubiese ocurrido nada y ser feliz.

HÁNYÌ | 96

一
日
不
見

**UN DÍA
 SIN PODER VERTE
 ES COMO SI HUBIESEN
 PASADO TRES OTONOS**

Una expresión comparativa hiperbólica de carácter metonímico que implica la desesperación y el echar de menos a una persona querida. El origen tuvo lugar en la poesía china de Wang Fāng - Gāi Ge. Los tres otoños sustituyen a los tres años considerando una metonimia.

HANYI | 100

櫻
桃
小
嘴

**LA BOQUITA
DE CEREZA**

Es una expresión que hace referencia a la belleza y la delgadez de las mujeres. Tradicionalmente en China, la escala de la belleza de la boca perfecta de las mujeres se medía por su tamaño, cuanto más pequeña y roja más bella, como una cereza.

A drawing of a woman's face with long, wavy hair. Her cheeks are painted red, and her mouth is a small red cherry with a stem and a single leaf.

HÁNYÌ | 102

魚
的
記
憶

**LA MEMORIA
DE PEZ**

Tienes la memoria como la del pez, es una expresión de símil hiperbólico que compara la memoria de una persona con la del pez. Según algunas teorías la memoria de los peces solo dura siete segundos y esto hace referencia a una persona que se le olvida de todo.

*No recuerdo
que es lo que he olvidado*
.....

HÁNYI | 106

鴛
鴦
戲
水

**LOS PATOS MANDARINES
JUGANDO EN EL AGUA**

Una expresión metafórica del amor y la fidelidad. En chino, el nombre de *yuan-yang* está formado por dos sílabas, *yuan* es el pato mandarín macho y *yang* es la hembra juntos forman una palabra nueva que significa Pato mandarín. Tradicionalmente estos patos se usan mucho en las decoraciones de la cama de los enamorados.

HÁNYÌ | 110

緣
定
三
生
緣
分
寫
在
三
生
石
上

**EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
SOBRE LA PIEDRA DE LAS
TRES VIDAS**

La expresión metafórica sobre el amor destinado, es muy utilizada en la literatura clásica y la ópera china. Su origen indaga sobre el pensamiento de reencarnación budista, que habla sobre las tres vidas, la vida pasada, la presente y la próxima. Según la leyenda china existe una piedra llamada *Son Sheng Shi* (la piedra de las tres vidas), y sobre ella está escrito el destino del amor que se encuentra en la vida.

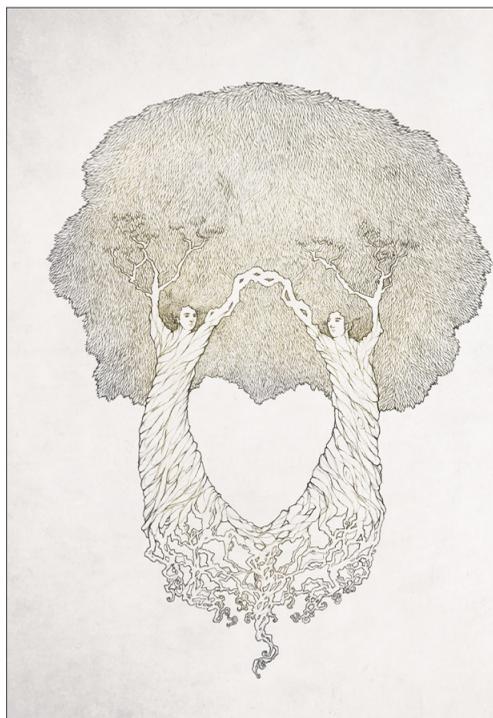
HÁNYÌ | 112

在
地
願
為
連
理
枝

**EN LA TIERRA
DESEAMOS SER ÁRBOLES
ENTRELAZADOS**

Es una expresión metafórica del amor y el destino. El deseo de poder estar juntos como los *árboles entrelazados*, son tipos de árboles que han nacido independientemente pero que al final se entrelazan por causas naturales como las tormentas u otras causas y conviven. Esto simboliza el amor que se entrelaza de forma estable de dos personas durante toda la vida.

*"La belleza
es el reflejo
del alma,
la creatividad
es la esencia
del pensamiento."*

THE
END

HÁNYÌ | 110

BIBLIOGRAFÍA

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. *Bases del diseño: Metodología del Diseño*. Badañona (Barcelona). Parramón Arts & Design, 2013.

ARISTÓTELES. *Retórica*. Madrid, Gredos, 1990.

BARTHES, Roland. *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Barcelona, Paidós, 1995.

CARMONA MUELA, Juan. *Iconografía clásica: guía básica para estudiantes*. Madrid, Istmo, 2000.

CARRERE, Alberto; SABORIT, José. *Retórica de la pintura*. Madrid, Cátedra, 2000.

DHANJAL, Beryl. *Signos y Símbolos*. Shingapur, Lismas Ediciones SL, 2009.

DEL HOYO, Javier. *Etimología: el sorprendente origen de nuestras palabras y sus extrañas conexiones*. Barcelona, Ariel, 2013.

FALCÓN MARTÍNEZ, Constantino; FERNÁNDEZ GALIANO, Emilio; LÓPEZ MELERO, Raquel. *Diccionario de mitología clásica*. Madrid, Alianza Editorial, 2004.

GIBSON, Michael. *El simbolismo*. Köln, Taschen GmbH, 2006.

GU, Yue. *Zhongguo Chuantong Winyang Tujian (Libro ilustrado de ídolos tradicionales chinos)*. Beijing, Dongfang Editorial, 2010.

HUANG, Hui. *Zhongguo Lishi Fuzhi Fuzhi (Vestimenta tradicional en la historia china)*. Nanchang, Jiang Xi Fine Arts Editorial, 2011.

JARDÍ, Enric. *Pensar con imágenes*. Barcelona, Gustavo Gili, 2012.

KENYA, Hara. *Design of Design*. Jinan, Shandong People's publication House, 2006.

LEONARD, Neil; AMBROSE, Gavin. *Bases del diseño gráfico 02: Investigación en el Diseño*. Barcelona, Parramón Arts & Design, 2013.

LI, Wei. *Zhongguo Chaotangzhuo Fuzhi Tujian (Libro ilustrado de vestimenta tradicional china)*. Beijing, Dongfang Editorial, 2010.

LI, Xiao shun. *Signs of China: China traditional culture concise illustrated handbook*. Chang Sha, Hu Nan Fine Arts Editorial, 2012.

LIN, Guilan. *Tiashu de Sheji (Design picky eaters)*. Jinan, Shandong People's Publications House, 2007.

LIPTON, Ellen. *Intuición, acción, creación: Graphic Design Thinking*. Barcelona, Gustavo Gili, 2012.

LIPTON, Ellen. *Pensar con tipos: una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escritores*. Barcelona, Gustavo Gili, 2013.

MARTÍN MONTESINOS, Jose L.; MAS HURTUNA, M. *Manual de tipografía del plomo a la era digital*. Valencia, Campgràfic, 2011.

MEURIS, Jacques. *Rene Magritte*. Köln, Taschen GmbH, 1990.

MORTARA, Bice. *Manual de retórica*. Madrid, Cátedra, 2000.

ORTEGA, Virgilio. *Palabralogía: Un apasionante viaje por el origen de las palabras*. Barcelona, Crítica (Editorial Planeta, S.A.), 2014.

PRAZ, Mario. *Imágenes del Barroco: Estudios de semiótica*. Madrid, Ediciones Siruela, 2005.

PRAZ, Mario. *Mnemosyne: el paralelismo entre la literatura y las artes visuales*. Madrid, Taurus, 1979.

HÁNYÌ | 119

PIÑERO MARTÍNEZ, Blas. *El cielo a mis pies: Antología de la poesía china moderna (1918-1949)*. Madrid, Hipertón, 2013.

RIPA, Cesare. *Iconologia: or, Moral Emblems*. Londres, Printed by Benz Motte, 1709.

TANG, Songbo; HUANG, Jianlin. *Hanyu xuejue cidian (Gran diccionario de la retórica china)*. Beijing, Zhongguo guoji guangbo, 1990.

TATARKEWICZ, Wladyslaw. *Historia de seis ideas*. Madrid, Editorial Tecnos, 2010.

VVAA. *Simbolismo*. Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1997.

WEN, Xianliang. *Al Lian Wu Qian Nian (Cinco mil años del amor)*. Sichuan, Baoshu Shushe, 2011.

WILLIS, Roy. *Mitología del mundo*. Barcelona, Blume, 2011.

WU, Qiming. *Ti Hua Ci Yu Ci Yi Hua (Concepto partido del imagen e imagen partido del concepto)*. Yunnan, Yunnan Remin Editorial, 2007.

ZHANG, Gong. *Xuandai Hanyu Xuxiao (Estudio de la retórica del chino contemporáneo)*. Tianjing, Editorial Tian Jing Chu Ban She, 1963.

ÍNDICE

PRÓLOGO Página 09

ILUSTRACIONES Página 11

Pin Yin Página

1. Chén Yú Láo Yún Bì Yuè Xiū Huà	12
2. Diàn Deng Pú	16
3. Fāng Gè Zì	20
4. Fēi È Pú Huà	24
5. Gōu Sì Lián	28
6. Hóng Yún	32
7. Huà Fēng	34
8. Huà Xīn Dò Luò Bō	38
9. Lǚ Shān Zhēn Mián Mù	42
10. Lǚ Nǚ Jiǎo	44
11. Luò Huà Yǒu Yì Lǚ Shāi Wú Qǐng	46
12. Luò Yì Gǎi Cǎn	48
13. Mǎn Kǎn De Xū Hào Bì Yǐng Cōng	52
14. Nǚ Rén Xīn Hài Dì Zhēn	54
15. Pí Zhē Yǐng Yì De Léng	58
16. Qīn Lǚ Yún Yuán Yì Xiān Qiān	62
17. Qīng Hēn Yún Lǚ Chū Xī Shì	66
18. Rén Shàng Rì Yì	70
19. Xiǎng Yún Xīn Shàng	74
20. Xiān Lǚ Chū Xīn Tū	78
21. Xūn Yún Lǚ Xī Yì Diǎn Tóng	82
22. Yún Hóng	86
23. Yún Lǚ Chàng Shì	88
24. Yì Nuò Qiān Jū	92
25. Yì Qīn Dūn Shì Pǔ Yún	94
26. Yì Rì Bì Jūn Bì Gē Sǎn Qiū	96
27. Yǐng Yún Xiào Zū	100
28. Yù De Jì Yì	102
29. Yuán Yún Xī Shāi	106
30. Yuán Zhēng Sān Shàng	110
31. Zūi Dì Yuán Wǔ Lián Lǚ Zhì	112

BIBLIOGRAFÍA Página 118

Traducción al español

1. Las peces se hunden, las aves descienden, la luna se esconde y las flores se avergüenzan	12
2. La Bombilla	16
3. Soltar la paloma	20
4. La polla se lanza contra la llama	24
5. La cara de pipa	28
6. El rostro rojo	32
7. Mujer florero	34
8. El gran rabano de corazón florado	38
9. El verdadero aspecto del monte Lu	42
10. Revelar la pata de caballo	44
11. Las flores cren y se acercan emocionadas, el torrente fluye y se deja amarrado	46
12. Las hojas caídas vuelven a la raíz	48
13. El corazón del hombre es como una cebolla	52
14. El corazón de las mujeres es como una aguja perdida en el fondo del mar	54
15. El lobo vestido de oveja	58
16. El destino lejano unido por un hilo rojo	62
17. La belleza (Si Shi) surge en los ojos de los enamorados	66
18. Como una ópera, la vida es actuar	70
19. El rostro nace del corazón	74
20. El cielo que toca la punta del corazón.	78
21. Estaremos unidos teniendo el Ling Xi en el Corazón	82
22. Los ojos rojos	86
23. El llanto que se convierte en poema	90
24. Una palabra vale mil oros	94
25. Todo se nubla flotante	98
26. Un día sin poder verte es como si hubiesen pasado tres años	102
27. La boquita de cereza	106
28. La memoria de pez	110
29. Los platos mandarina jugando en el agua	114
30. El destino está escrito sobre la piodra de los tres vidios	118
31. En la tierra deseamos ser árboles entrelazados	122

