

GATEWAY TO HIMALAYAN ART

GUÍA PARA MIRAR

Usa esta guía para identificar símbolos y significados comunes en el arte del Himalaya.

Para obtener más información sobre el arte y las culturas del Himalaya, visita rubinmuseum.org/projecthimalayanart

FIGURAS

BUDAS

Los budas, o “seres despiertos”, se identifican por una protuberancia craneal, lóbulos de las orejas alargados y un mechón de pelo entre las cejas. Siddhartha Gautama, conocido como Buda o Buda Shakyamuni, es el Buda histórico.

BODHISATTVAS

Los bodhisattvas son personas que aspiran a alcanzar la iluminación y ayudan a otros a conseguirla. Pueden ser hombres o mujeres y se los representa adornados con coronas y joyas.

HUMANOS

El arte del Himalaya no solo representa deidades, sino también retratos de maestros religiosos de grandes dotes (lamas), discípulos originales de Buda (arhats) y maestros tántricos espiritualmente talentosos (mahasiddhas).

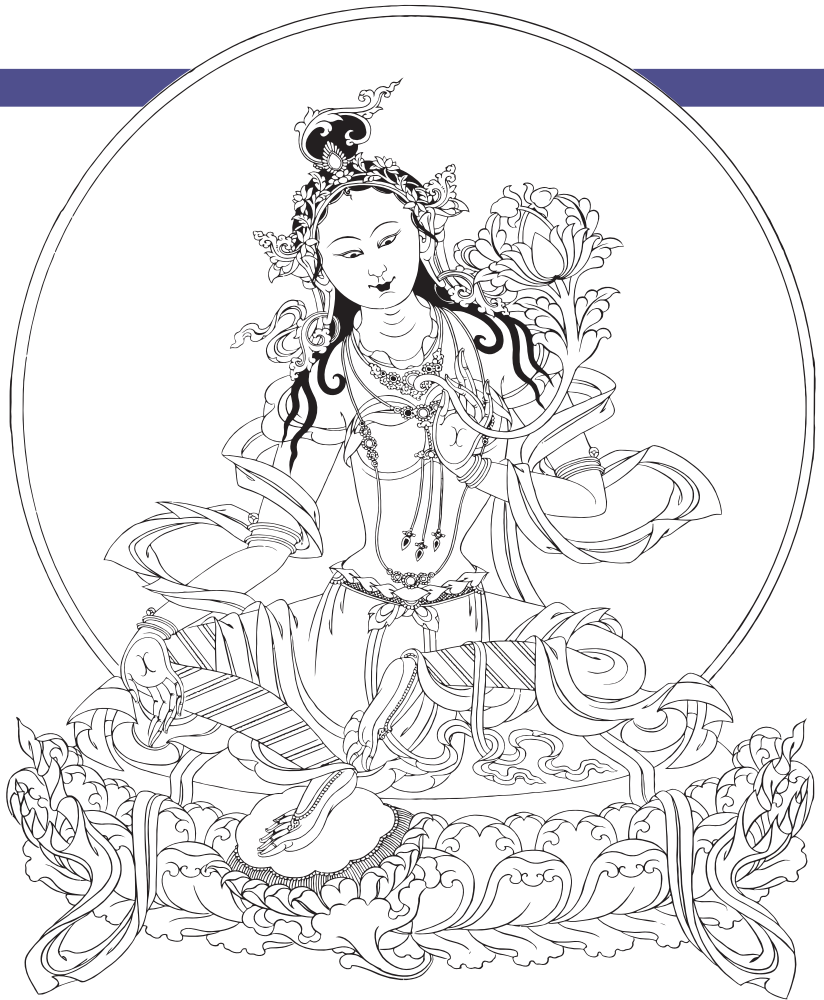
DEIDADES IRACUNDAS

Reconocibles por sus cabellos llameantes, ojos saltones, colmillos y guirnaldas de cabezas cortadas, estas deidades eliminan obstáculos y sirven como protectoras de las enseñanzas Budistas.

DEIDADES TÁNTRICAS

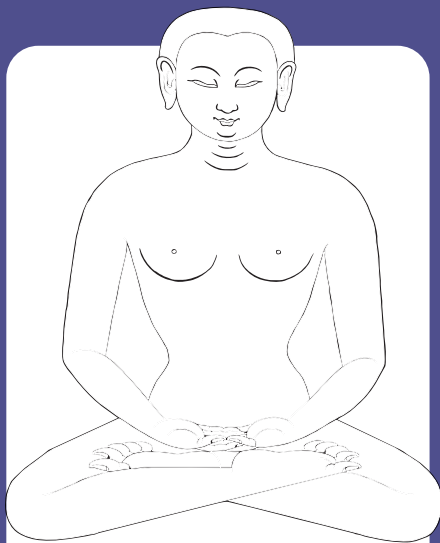
En los textos religiosos llamados tantras se describen numerosas formas de deidades. Estas deidades personifican diversas cualidades de la iluminación y pueden tener varias cabezas, brazos y piernas, lo que simboliza sus múltiples habilidades. A menudo se representan en parejas, que simbolizan la unión de la sabiduría y el método que, al combinarse, conducen al despertar.

DEIDADES FEMENINAS

Los bodhisattvas y las deidades tántricas pueden retratarse con aspecto femenino. Al igual que sus contrapartes masculinas, encarnan las cualidades de la iluminación y pueden tener una apariencia pacífica o iracunda.

POSTURAS

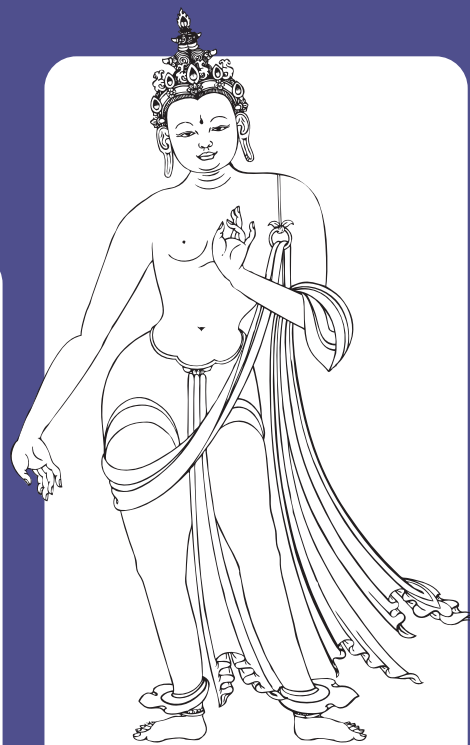
LOTO

También conocida como posición de vajra, esta postura se asocia con la meditación.

TRANQUILIDAD REAL

Esta postura relajada se asocia comúnmente con el ocio regio.

DE PIE

Esta postura presenta una triple flexión del cuerpo a la altura de la rodilla, la cadera y la cintura.

POSTURA DEL ARQUERO/CAZADOR

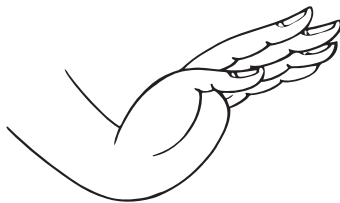
BAILE

GESTOS

TOCAR LA TIERRA

Es el gesto del Buda que convoca a la tierra para que sea testigo de su despertar.

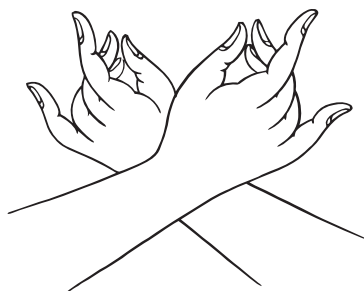
NO TEMAS (PROTECCIÓN)

ORACIÓN (REVERENCIA)

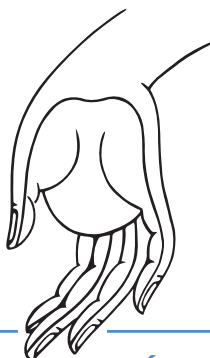

CONTEMPLACIÓN

UNIDAD TÁNTRICA

Este gesto es el de abrazar a un consorte y simboliza la unión de dos aspectos de la iluminación: la sabiduría y el método.

CONCESIÓN DE DESEOS Y BENDICIONES

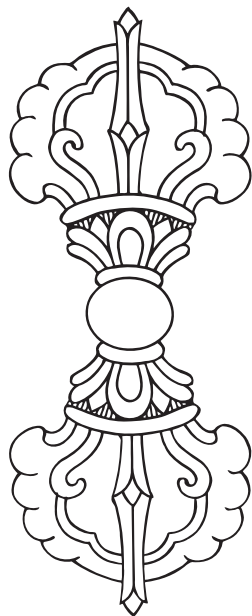
La mano derecha se extiende en un gesto de entrega.

ENSEÑANZA

Las manos asumen una forma de rueda, lo que simboliza el "giro de la rueda del Dharma", una referencia a la enseñanza de la doctrina de Buda.

INSTRUMENTOS RITUALES

VAJRA

Un vajra es un cetro ritual utilizado en las prácticas tántricas y un atributo de los maestros y deidades tántricas. Generalmente simboliza el método, el aspecto masculino de la iluminación.

CAMPANA

La campana, que a menudo acompaña el vajra, es otro instrumento utilizado en las prácticas tántricas y un atributo de los maestros y deidades tántricas. Generalmente simboliza la sabiduría, el aspecto femenino de la iluminación, y se dice que su sonido es el sonido del vacío.

TROMPETA DE FÉMUR

Este instrumento se utiliza en los rituales tántricos que se celebran en los osarios, o terrenos funerarios, y se toca como ofrenda a las deidades iracundas. Se dice que su sonido es agradable para las deidades iracundas, pero aterrador para los espíritus malignos.

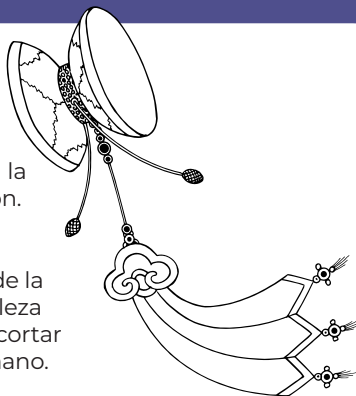

DAGA DE TRES CARAS

Este instrumento se utiliza en los rituales tántricos y también es un atributo de las deidades iracundas. Simboliza el corte que atraviesa la ignorancia, el deseo y el odio, los tres "venenos raíz" que perpetúan el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento.

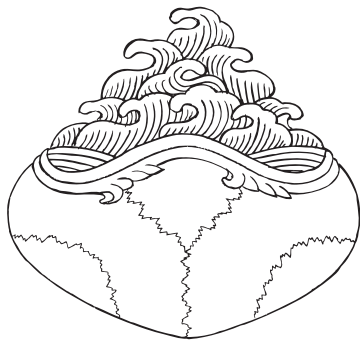
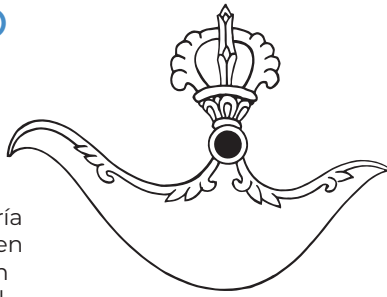
TAMBOR DE MANO

Instrumento utilizado en las prácticas tántricas, con dos mitades que simbolizan la unión de los dos aspectos de la iluminación. Cuando se combina con una campana, representa el aspecto masculino de la iluminación, y su tamborileo es el sonido de la dicha de comprender la verdadera naturaleza de la realidad. En la práctica Tibetana de "cortar el ego" se utilizan grandes tambores de mano. Su sonido representa la impermanencia.

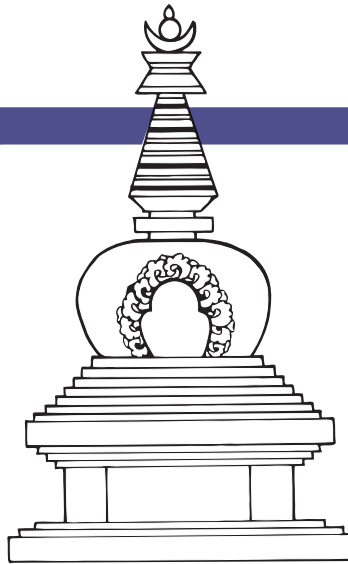
CUCHILLO CURVO

Esta arma es un atributo de las deidades tántricas y suele ir acompañada de una copa de calavera. Cuando lo sostienen las deidades femeninas, simboliza la destrucción por parte de la sabiduría de todos los obstáculos que impiden la iluminación. Cuando lo sostienen deidades masculinas, representa el aspecto metódico de la iluminación.

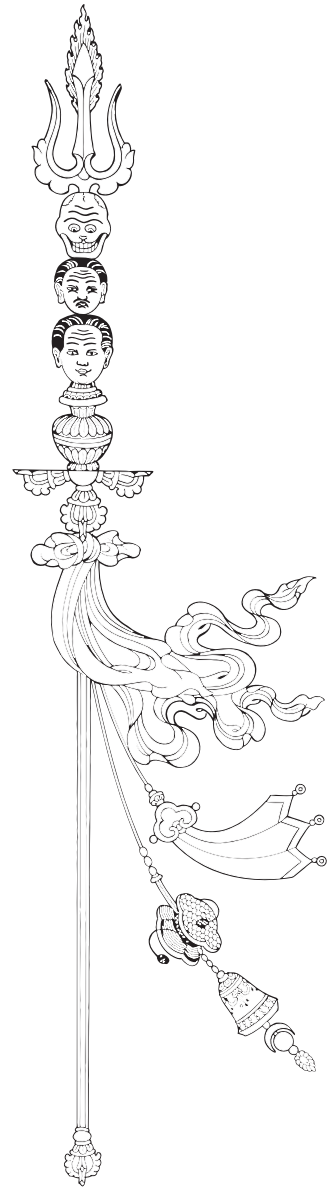
COPA DE CALAVERA

La copa de calavera es un atributo de las deidades tántricas y suele ir acompañada de un cuchillo curvo. Puede simbolizar una mente llena de la dicha de comprender la verdadera naturaleza de la realidad.

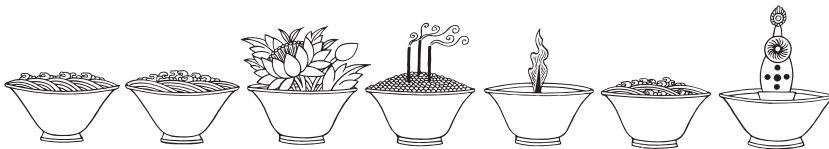
ESTUPA

Las estupas eran originalmente túmulos funerarios que albergaban reliquias del Buda. Simbolizan la “mente del Buda” que se alcanza con el despertar completo.

BASTÓN TÁNTRICO

Este bastón, atributo de las deidades tántricas, representa la unión de los dos aspectos de la iluminación. Cuando lo sostiene una deidad masculina, simboliza a la consorte femenina como encarnación de la sabiduría, y cuando lo sostiene una deidad femenina, representa al consorte masculino que representa el método.

SIETE OFRENDAS

Estas siete ofrendas son representaciones simbólicas de los siete regalos de bienvenida que se ofrecían a los invitados en la antigua India. Se presentan a las deidades y pueden incluir agua, flores, incienso, luz, perfume, comida y música.

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE UNA PINTURA

Los pergaminos colgantes Tibetanos (thangkas) suelen girar en torno a una figura central, que representa una enseñanza concreta, y a los diversos maestros, deidades, etc., asociados a ella. Todas las figuras de una pintura se presentan en una jerarquía simbólica de posición y escala.

La **deidad central** es la figura principal de la pintura y es mucho más grande que las demás.

El **halo** y la **mandorla**, o la aureola que envuelve al cuerpo, representan el resplandor del despertar de la deidad.

Las **posturas** son formas clave de expresión asociadas a deidades específicas, momentos de sus vidas y aspectos de la práctica religiosa.

Los **gestos** de las manos son modos de autoexpresión que demuestran cualidades específicas asociadas a la figura. Aquí, dos de las cuatro manos del bodhisattva sostienen implementos: una joya, un loto y cuentas de oración.

Los **implementos** son objetos y atributos simbólicos asociados a la deidad central.

El **séquito** está formado por asistentes como bodhisattvas y deidades tántricas asociadas a la deidad central.

En el **Trono del Loto**, el loto simboliza la pureza y la iluminación.

Las **ofrendas** son actos de adoración y obsequios que se ofrecen a la deidad central.

Los **Protectores** del linaje de enseñanza se encuentran en el registro inferior de la pintura. Estos protectores suelen ser deidades iracundas.

Avalokiteshvara; región de Kham, Tíbet oriental; siglo XIX; pigmentos sobre tela; 12 x 19 1/2 pulg.; Museo Rubin de Arte del Himalaya ; donación de Shelley y Donald Rubin; C2006.66.359 (HAR 790)

Organizada por El Museo Rubin de Arte del Himalaya, *Portal al arte del Himalaya* es una exposición itinerante concebida para dar a conocer el arte y las culturas del Himalaya, el Tíbet y el Asia interior. La exposición es uno de los componentes de una iniciativa tripartita que incluye la publicación *El arte del Himalaya* en 108 objetos y una plataforma digital con abundante contenido de video, un mapa interactivo y mucho más. Visite RubinMuseum.org/PHA.

RUBIN

RUBINMUSEUM.ORG

Museum of
Himalayan Art