

Artículo de Investigación

Murales de templos budistas en el noreste de Tailandia: Una manifestación de la cultura local en el arte visual

Murals of Buddhist Temples in Northeastern Thailand: A Manifestation of Local Culture in Visual Art

Yuan Xiong: Universidad Complutense de Madrid, España.
yxiong@ucm.es

Fecha de Recepción: 13/05/2024

Fecha de Aceptación: 08/09/2024

Fecha de Publicación: 04/02/2025

Cómo citar el artículo:

Xiong, Y. (2025). Murales de templos budistas en el noreste de Tailandia: una manifestación de la cultura local en el arte visual [Murals of Buddhist temples in northeastern Thailand: A Manifestation of Local Culture in Visual Art]. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1-15. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1422>

Resumen:

Introducción: Los murales de los templos budistas del noreste de Tailandia, introducidos con el budismo Theravada en el siglo XIII, combinan formas sagradas y seculares. Su contenido abarca historias budistas, escenas de adoración, sacrificios de religiones primitivas y vida cotidiana. **Metodología:** Utiliza teorías interculturales y enfoques de arte religioso para analizar los elementos de los murales. **Resultados:** La interacción entre el budismo Theravada y las religiones primitivas transformó significativamente el estilo, la estética y el alcance del arte budista local. **Discusión:** Este artículo explora cómo esta forma artística integra el budismo Theravada con la cultura local, transmitiendo sentimientos nacionales y costumbres humanistas desde una perspectiva visual. **Conclusiones:** El estudio destaca la importancia histórica de los murales en los templos budistas del noreste de Tailandia, confirmando que son más que arte decorativo; son imágenes sociales que trascienden la apreciación visual.

Palabras clave: Integración cultural; noreste de Tailandia; budismo Theravada; decoración visual; pintura mural; templos budistas; arte religioso; historia étnica.

Abstract:

Introduction: The murals of Buddhist temples in northeastern Thailand, introduced with Theravada Buddhism in the 13th century, combine sacred and secular forms. Their content includes Buddhist stories, scenes of worship, sacrifices from primitive religions, and everyday life. **Methodology:** This study employs intercultural theories and approaches to religious art to analyze the elements of the murals. **Results:** The interaction between Theravada Buddhism and primitive religions significantly transformed the style, aesthetics, and scope of local Buddhist art. **Discussions:** This article explores how this artistic form integrates Theravada Buddhism with local culture, conveying national sentiments and humanistic customs from a visual perspective. **Conclusions:** The study highlights the historical significance of the murals in Buddhist temples in northeastern Thailand, confirming that they are more than decorative art; they are social images that transcend visual appreciation.

Keywords: Cultural integration; northeast Thailand; Theravada Buddhism; visual decoration; mural painting; Buddhist temples; religious art; ethnic history.

1. Introducción

El principal grupo étnico de Tailandia son los tailandeses. En un sentido amplio, el pueblo tailandés se distribuye en el noreste de la India, el sur de China y el sudeste asiático. En lingüística e identificación étnica en varios países, hay muchas formas de clasificar al pueblo tailandés. La engorrosa identificación étnica puede permitir una distinción artificial entre nombres étnicos y fronteras nacionales, pero en la vida de la gente común, las costumbres culturales transmitidas por los antepasados son difíciles de separar, especialmente en los países del Sudeste Asiático, además de los vínculos étnicos, también conviven factores como la religión, la historia, la cultura y el idioma, haciendo que Birmania, Tailandia, Laos, Camboya y otros países compartan parte de sus culturas. Entre ellos, los murales de los templos budistas son uno de los fenómenos culturales que los conectan entre sí.

Actualmente, entre las categorías de patrimonio cultural tangible de los países del Sudeste Asiático, solo Tailandia ha creado un proyecto llamado “literatura popular” debido a que Tailandia posee muchos murales tradicionales y manuscritos de hoja de palma, y ha promulgado leyes especiales para protegerlos (Chirapravati, 2009, pp. 566-579). Para los tailandeses, los murales no solo son un arte protegido a nivel nacional, sino también un método narrativo literario. Dependiendo de su ubicación, se pueden dividir en murales de roca, murales rupestres, murales de pagodas y murales de templos budistas, entre los cuales los templos budistas tienen el mayor número de murales. Entre los cientos de miles de templos budistas en Tailandia, a excepción de unos pocos templos de meditación, la mayoría tiene murales, lo que demuestra que Tailandia posee ricos recursos murales. Una gran cantidad de murales son el resultado de que los creyentes han pagado dinero y esfuerzo para pintar templos budistas desde la antigüedad, porque la gente cree que decorar los templos budistas con murales puede ganar méritos y acumular bendiciones en la próxima vida.

En el pasado, todos los murales de los templos budistas tailandeses, ya sea en el noreste o en otras regiones, utilizaban las técnicas de pintura tradicionales más primitivas, por lo que casi todos tenían una vida útil relativamente corta. Este proceso único implica primero lavar la superficie enlucida del ladrillo para eliminar el contenido de sal, luego darle una serie de capas primarias y finalmente lavarla y sellarla con una cantidad generosa de color claro. Estos escalones forman el fondo del mural, luego la presentación concreta de la imagen se logra representando parte por parte con pintura sobre la pared seca. En comparación con los murales europeos, que se aplican a paredes húmedas y crean una penetración más profunda

y no se caen fácilmente, esta artesanía tradicional es más propensa a descomponerse en el clima perennemente húmedo y cálido de Tailandia. Estos factores objetivos también explican por qué los murales de los templos budistas que se han conservado hacen más de cien años son tan preciosos y raros.

Figura 1.

Templo Phra Singh de Chiang Mai, Detalles de los murales budistas en la sala principal, finales del siglo XVIII

Fuente: Autoría propia (2024).

2. Metodología

Los estudiosos dividen la cultura tailandesa en cuatro regiones culturales: regiones culturales del sur, central, norte y noreste según el entorno geográfico, la distribución de la población, el idioma, las creencias religiosas y el desarrollo histórico. La parte nororiental de Tailandia se conoce colectivamente Isan. Aquí incluye un total de 20 provincias que se encuentran en la meseta de Nakhon Ratchasima, frente a Laos a través del río Lancang al norte y al este, y limita con Camboya al sur (Brereton y Yencheuy, 2010, pp. 32-47). Debido a la migración étnica y a razones históricas, el norte ha estado profundamente influenciado por la cultura Lancang de Laos durante mucho tiempo, el sur conserva los restos de la cultura jemer y el oeste está imbuido de elementos de la cultura Ayutthaya (Brereton y Yencheuy, 2010, pp. 67-71). Los pueblos laosianos, jemer y guis que viven principalmente en su territorio creen generalmente en la religión, y la superposición, el intercambio y la integración de culturas han formado un cinturón cultural y artístico budista tailandés único en esta región.

Como parte del arte decorativo arquitectónico, los murales de los templos budistas en el noreste de Tailandia no sólo muestran la tradición cultural del budismo Theravada, sino que también presentan los factores culturales de las religiones autóctonas de la región, expresan el estilo de vida y las costumbres de la población local. Estos murales reflejan la estética local y el estilo de arte popular de la cultura regional con perspectivas únicas y expresiones ricas, resaltando características distintas de los exquisitos y hermosos estilos reales de las dinastías Sukhothai, Ayutthaya y Bangkok.

Basándose en la investigación preliminar mencionada anteriormente, la metodología de este estudio se enfoca en analizar, dentro del marco teórico de la teoría intercultural, las diversas fuentes de inspiración artística que se encuentran en los murales de los templos budistas del noreste de Tailandia, así como el contexto histórico particular en el que fueron concebidos. Este enfoque facilita la exploración de la integración y el intercambio cultural en los aspectos folclóricos e históricos del sudeste asiático en esa época. De este modo, se subraya el significado cultural singular de los murales en los templos budistas del noreste de Tailandia, trascendiendo los meros efectos del arte visual, y se reconoce la importante función de transmitir los principios del budismo Theravada.

3. Resultados

Antes de la introducción del budismo Theravada desde el sur, la gente del noreste de Tailandia creía en una religión primitiva: el animismo y la religión de la naturaleza, dominada por fantasmas y dioses. Incluso después de la introducción del budismo, algunas costumbres y culturas populares todavía eran preservadas (McDaniel, 2011, pp. 242-267). Desde el siglo XIII, el budismo Theravada se ha transmitido desde Myanmar, Laos, Camboya y el Reino de Lannathai hasta la región nororiental de Tailandia a través del comercio, la movilidad de la población y las misiones misioneras de los monjes (Munier-Gaillard, 2013, pp. 235-304). El arte indio y la cultura local del noreste de Tailandia se mezclan y cambian constantemente, y también están empezando a chocar y coexistir con las religiones primitivas. Esta combinación local de religión primitiva local y elementos del brahmanismo indio y del budismo indio procedentes de lugares lejanos, ha formado una cultura y un arte budistas con características locales únicas.

En la cultura tradicional del noreste de Tailandia, el animismo es la principal creencia primitiva de la población local. Sin embargo, parte del contenido ignorante y absurdo se ha convertido en el mayor obstáculo para el desarrollo social y económico, lo que ha provocado que la población local anhele una cultura avanzada desde el fondo de su corazón. Al mismo tiempo, las costumbres culturales profundamente arraigadas todavía permanecen en la mente de la población local y son difíciles de eliminar. En ese momento, la integración del budismo y las religiones primitivas locales en el proceso de introducción y difusión se convirtió en la fuerza impulsora ideológica más exitosa, penetrando continuamente en todos los aspectos de la vida diaria de las personas, promoviendo así el desarrollo de la sociedad. En los murales de los templos budistas, la historia mítica de “Abuela Guhun” y “La lucha del Dharma de Buda” es un reflejo tortuoso de la colisión entre el budismo y la religión primitiva después de su introducción en Tailandia (Keyes, 2016, pp. 41-52). Muchas historias folclóricas de Tailandia también reflejan las contradicciones y luchas entre las fuerzas budistas y la clase dominante imperial de esa época. Al final, la clase dominante aceptó el budismo y retuvo las costumbres sociales tradicionales originales, integrando el poder sanguíneo nacional y la cultura nacional condensados por la religión primitiva en la cultura budista, formando un patrón de coexistencia entre la religión primitiva y el budismo (Jing, 2002, pp. 102-109).

Como una fuerza productiva y cultura social avanzada, la cultura científica y las ideas filosóficas transmitidas por el budismo Theravada han transformado fundamentalmente la política, la economía, la cultura, el arte e incluso los valores y otras ideologías del país. Al mismo tiempo, las formas artísticas y los elementos culturales de las religiones primitivas también han tenido un enorme impacto en el budismo. A lo largo del largo proceso histórico, las religiones primitivas han ido formando gradualmente un sistema de herencia completo y gozan de una considerable estabilidad entre los grupos sociales. Por lo tanto, la colisión y fusión de los dos ha llevado a cambios importantes en el estilo, interés estético y extensión del arte budista local, y al mismo tiempo enriqueció la connotación cultural del budismo Theravada en el noreste de Tailandia.

4. Discusión

4.1. La cultura integra y enriquece temas de los murales

La mayoría de los murales de templos budistas que se ven en el noreste de Tailandia se concentran en las paredes exteriores e interiores de la sala de ordenación, que se llama "SIM" ("SIM" - la palabra proviene de la palabra sánscrita "SIMA", que significa la sala del espacio sagrado) en Laos, y se llama la sala de ordenación en los templos budistas Theravada (Green, 2018, pp. 68-93). Localmente, cuando se construye una aldea, se construye un templo budista como su centro religioso, comunitario y educativo. Sin embargo, no todos los templos budistas tienen una sala de ordenación, solo el templo budista central de nivel superior tiene una sala de ordenación, que es un lugar donde se almacenan los textos sagrados del budismo, ordenan, discuten asuntos budistas y preceptos aprendidos. Las salas de ordenación están construidas en su mayoría por artesanos vietnamitas profesionales, y sus principales materias primas son los ladrillos y morteros (Schwartzbaum, 1986, pp. 90-95). Por lo general, está equipado con puertas y ventanas bellamente pintadas y talladas, con murales visibles a través del pasillo exterior bajo los aleros de los frontones de la sala de ordenación, y esculturas de Phaya Naga o Singha a ambos lados de la escalera de entrada que da a la entrada principal. Phaya Naga y Singha son bestias míticas, cuenta la leyenda que son los protectores del Dharma que desempeña un papel central en la budista Theravada en todo el sudeste asiático (Appleton, 2016, pp. 174-196; Chang, 2022, pp. 1-11).

A diferencia de la sala principal, la sala de ordenación es el edificio más pequeño del templo, con una fachada orientada al este rodeada por ocho estelas de SIMA, construidas a una escala solo suficiente para acomodar a las personas ordenadas y a los monjes que realizan ceremonias. Es considerado un espacio sumamente sagrado al que las mujeres no pueden entrar, y por esta razón, los murales que cuentan la historia del budismo suelen estar pintados en las paredes interiores y exteriores de la sala de ordenación. En ese momento, la mayoría de los templos del noreste adoptaron este método para permitir que las mujeres con bajo nivel de alfabetización y que no podían ingresar a la sala de ordenación, se iluminaran y educaran a través de los murales en las paredes exteriores. Pero esta práctica de pintar murales en las paredes exteriores de la sala de ordenación es extremadamente rara en otras partes de Tailandia.

La historia de Jataka y la escena del Infierno son un tema importante en los murales de las salas de ordenación de los templos budistas, incluido los cuentos sobre el nacimiento de Buda, la profecía dada por el adivino real, la salida de Buda del palacio, la victoria sobre Mara (la encarnación del diablo), la muerte de Buda y la aparición de milagros, etc. Las ilustraciones del cielo y el infierno tratan principalmente de educar y persuadir a las personas para que hagan buenas obras, a través de describir las escenas en el infierno donde los espíritus malignos infligen torturas como arrancar ojos y serrar el cuerpo (Yian, 2015, pp.

91-116). Esto también es educar al pueblo desde otra perspectiva a "no hacer el mal y practicar todo el bien". Los murales con esta serie de temas representan la mayor proporción de todos los templos budistas Theravada y aparecen no sólo en murales, sino también en tallas de madera y relieves de estuco en puertas, ventanas y paredes. Algunas leyendas e historias que incorporan elementos religiosos primitivos locales y el contenido de la epopeya india del Ramayana, también ocupan una parte considerable del espacio mural (Bovornkitti, 2005, pp. 355-362), y juegan un papel muy importante en la educación social. Todas las imágenes involucradas en estos murales están pintadas con elementos locales, y los diseños de los personajes y las formas arquitectónicas se basan en el estilo tailandés, lo que hace que la población local se sienta familiar y cercana a los personajes.

También hay muchos murales con el tema "Adoración de Buda". Adorar a Buda es un componente extremadamente importante del sistema de creencias budista Theravada, la constante reciprocidad de adorar a Buda en diversas formas y escalas es en sí misma un tipo de práctica que cultiva buenas raíces (Krairiksh, 2014, pp. 113-118). Con la integración y el desarrollo del budismo Theravada y la cultura local tailandesa, eventualmente se derivaron muchas formas de cultura y arte relacionadas con la adoración de Buda. Los murales en los templos budistas se han convertido en un vehículo artístico y visual para presentar esta actividad de adoración, y son una adoración a Buda materializada. Los murales que registran las actividades ceremoniales relacionadas con la adoración de Buda siempre aparecen en escenas particularmente grandiosas, que describen escenas de creyentes haciendo ofrendas a la sangha y personas haciendo sacrificios y celebrando festivales. Lo que es particularmente especial es que en estas escenas supuestamente muy solemnes, hay descripciones más o menos metafóricas y directas de contenidos relacionados con el sexo. Contenidos y escenas similares se pueden encontrar en los murales de cualquier templo budista del noreste de Tailandia, las imágenes están expresadas con tanta franqueza y naturalidad como si se tratara de chistes comunes de barrio.

Figura 2.

Templo Ban Yang de Maha Sarakham, Los murales representan una gran ceremonia de adoración, siglo XIX

Fuente: Autoría propia (2023).

Los murales del templo budista Ban Yang Chum Yai describen un gran desfile con cantos y bailes. La imagen es de colores brillantes, con chicos y chicas formando un equipo de tira y afloja, los espectadores vitoreando, brindando y bebiendo, lo que está lleno de alegre exageración. En la procesión de carnaval, se pueden ver los instrumentos musicales típicos del noreste de Tailandia: la armónica de caña de bambú (Jchaen) y el tambor largo colgado alrededor de la cintura (Trachoo y Wannajun, 2014, p. 184). Las mujeres vestidas para salir fueron abusadas sexualmente por muchos hombres tocándoles los senos, la cintura y las piernas, los hombres se comportaron con audacia, mientras que las mujeres mostraron expresiones tímidas y aquiescentes. Expresiones tan explícitas no se limitan a solo este cuento, también están representadas en murales que muestran enseñanzas, leyendas e historias budistas. En el mural del templo budista Sanuan Wari, se representa el legendario árbol sagrado Nariphon. Las hojas simétricas se combinan en forma de vulva, bajo las cuales aparecen chicas desnudas con sólo collares, parecen haber sido concebidos y nacidos por un dios árbol, siendo seducidos por unos hombres malvados y amenazados por fantasmas impredecibles (On, 2023, p. 67). Estas imágenes son cuentos y leyendas locales que a menudo aparecen en murales con el tema de educar a las mujeres para que cumplan con sus deberes.

Figura 3.

Templo Sanuan Wari de Khon Kaen, El mural se muestran el dios árbol Nariphon y las chicas, c. 1923-1953

Fuente: <https://temple-thai.com/khon-kaen/wat-sanuan-wari-phattharam/> (2018).

En los murales del templo budista Khon Kaen Naen, se pueden ver innumerables guerreros desnudos en las aguas turbulentas a los que los cocodrilos les tragan sus extremidades, mientras exponen sus genitales exagerados. Sin embargo, el estilo general de la pintura y las expresiones de los personajes son relajadas y alegres, haciendo que esta escena se parezca más a un juego. Al otro lado del mural se encuentra la escena de "la gran partida de Buda". Antes de salir de casa, el Buda se despide de su esposa dormida, sus hijos y muchas concubinas. En esta escena, todas las mujeres están desnudas y la parte inferior de sus cuerpos expuesta, lo que significa que el Buda ha alcanzado la iluminación en este momento, está a punto de alejarse de los placeres y tentaciones del mundo, y comenzar el gran viaje de

su vida (Brereton, 2010, pp. 185-204). Esta técnica de expresión, la cual se centra en las burlas, el humor y la alegría, también es una característica destacada de los murales de los templos budistas locales. Los bailarines, las abejas, las mariposas, las carrozas y los cuerpos expuestos del cuadro contienen alusiones sexuales. Todos ellos se basan en el culto a los dioses locales y en las religiones primitivas tradicionales, que rezaban por el buen tiempo, las buenas cosechas y una fuerte fertilidad, y los pintores tomaron prestadas escenas de historias budistas para expresarlas (Ferguson y Johannsen, 1976, pp. 645-669). La adoración de Buda se ha convertido en un ritual que incorpora múltiples factores culturales y se presenta en diversas formas. Esta inclusividad satisface las necesidades de la población local con diferentes hábitos de vida, costumbres y psicología, constituye una característica cultural ecléctica.

Las leyendas e historias seculares derivadas de elementos religiosos primitivos locales también son otro tema importante en los murales de los templos budistas del noreste, que tienen un significado educativo universal en lugar de explicaciones textuales. Los diversos elementos humanísticos de estos cuentos presentan el estado actual de la sociedad local y las características naturales, registrando la historia única de esa época en forma de imágenes. Los murales de la sala de ordenación del templo budista Potharam en Kaeo contienen descripciones extremadamente ricas y delicadas de los medios de vida y las costumbres populares de la gente (Schmidt, 2010, pp. 588-605). Incluso se pueden ver las tiendas de ropa abiertas por empresarios chinos, con toda clase de abrigos, camisas, pantalones y ropa interior colgados en las paredes (Hu, 2019, pp. 24-33). Lo que diferencia a los chinos de los locales es que los chinos tienen la piel clara, el cabello largo en trenzas, visten camisas de manga larga ajustadas y pantalones largos, mientras que los locales tienen la piel oscura y están desnudos de la cintura para arriba. Todas las personas de diferentes regiones se comunicaban con entusiasmo, formando un escenario de mercado comercial abierto y animado.

Figura 4.

Templo Khongkharam de Photharam, Gran diferencia en las imágenes entre los comerciantes extranjeros y la población local, siglo XVIII

Fuente: Yuttana Joe (2019).

Los murales también registran fielmente la vestimenta autóctona del noreste de Tailandia a principios del siglo XX (Brereton, 2017, pp. 111-120). Las ancianas que trabajan en los campos sin camisa, y las jóvenes hermosas con ropa ajustada de manga larga y faldas tubulares, llevando pañuelos largos de color blanco sobre sus hombros en la festividad y ceremonia, están representadas vívidamente. Los hombres suelen ser representados vistiendo camisas azules y pantalones cortos, o con un pañuelo a cuadros alrededor de la cintura para cubrir la parte inferior de sus cuerpos. Sus piernas están cubiertas de tatuajes con significados religiosos primitivos, que simbolizan la capacidad de protegerse de lo maligno y ser valientes sin miedo. En contraste, los hombres con un estatus más elevado, como dioses, héroes y sus seguidores, a menudo visten camisas de manga larga y un estilo de vestimenta llamado “Chonnkrabende” en la región central, que es un tipo de pantalón que se envuelve alrededor de la cintura y las piernas para cubrir la zona de las caderas (Lefferts, 2011, pp. 48-69).

Las paredes de la sala de ordenación también se pintan escenas de nacimiento y muerte con significado sagrado. En los murales del templo budista Ban Yang Chum Yai se describe una escena en la que una mujer embarazada se arrodilla en el suelo, sosteniendo una cuerda sobre su cabeza, mientras las criadas le están dando masajes en el vientre para ayudarla en el parto. La imagen del cortejo fúnebre aparece en el otro lado de la pintura de parto: un grupo de monjes, agricultores y sirvientes se encuentra de pie en fila junto al ataúd del difunto, recitando juntos oraciones en honor al fallecido.

Los murales budistas Theravada en el noreste de Tailandia constituyen una forma intuitiva de enseñanza budista. Los sermones ya no son discursos filosóficos abstractos, sino de narraciones interesantes que presentan enseñanzas y relatos en forma de imágenes. Las personas que suelen cantar sutras y adorar a Buda pueden aprender sobre varias historias budistas y leyendas locales a través de los murales, su contenido está lleno de matices y detallados pasos a seguir, y desempeña un papel educativo fundamental. La amabilidad, las manifestaciones emocionales suaves y la tranquila filosofía de hacer las cosas en los murales también están profundamente arraigadas en los corazones de la gente (Gordon y Sirisambhand, 2002, pp. 261-275). Por un lado, el concepto de disciplina y moralidad transmitido en los murales no solo ayuda a las personas a deshacerse de malos pensamientos, palabras y comportamientos, purificando el alma y armonizando las relaciones sociales, sino que también se ha convertido en una importante fuerza espiritual que sustenta la vida de las personas. Por otro lado, estos vívidos murales de templos budistas ayudan a arraigar profundamente las historias populares en la memoria de los espectadores, contribuyendo a que las costumbres locales y las antiguas tradiciones continúen a lo largo de las generaciones.

Influidos por esto, la mayoría de la gente local es sencilla y de buen corazón. Los rostros pintados por los artistas locales tienen sonrisas amables y dulces. No importa cuál sea el rol social o el estatus de estos personajes en la imagen, todos transmiten al espectador una sensación de calidez y una experiencia visual agradable. Incluso si representan escenas de batalla o retratos de héroes, todos los personajes están estilizados con ternura y humor. Los villanos y los demonios son igualmente ingenuos: aunque son fuertes y poderosos, con ojos saltones y dientes afilados, no generan miedo ni incomodidad en la gente (Assavavirulhakarn, 1990, pp. 202-213). Al mostrar la escena de la muerte de Buda, los monjes se sentaron frente al Salón Chaitya y adoraron a Buda con tristeza, mientras la Sangha permitía que Buda entrara en el Nirvana. Aunque todos se cubrieron la cara y lloraron, sus rostros permanecieron amables y no mostraron ningún dolor. En la región del sudeste asiático, los artistas budistas generalmente evitan mostrar en las expresiones de los personajes el sufrimiento experimentado por este respetado gran maestro. Por lo tanto, en las

imágenes predominan las posturas de adoración en las que tanto los monjes como el pueblo muestran sincronía en la adoración, transmitiendo así las emociones de los fieles (Kobbun, 2018, pp. 377-397). A través de estos murales, los espectadores pueden experimentar una filosofía de vida sencilla y tranquila. En definitiva, el mural de Isan es un registro de las costumbres sociales y religiosas del noreste de Tailandia, presenta objetivamente la vida de las personas y constituye una vívida etnografía.

4.2. Estética simple y estilo artístico único

Las técnicas de expresión de los murales en Isan son principalmente murales al temple y técnicas tradicionales conocidas como "Lai rotnam" en tailandés. Esta técnica utiliza pintura negra o roja como base y luego cubre la superficie con recortes de papel, aplicando pegamento en las áreas donde se desea preservar el color de fondo. Luego, se aplica pintura dorada o pan de oro en las áreas recortadas, creando un estilo dorado y brillante (Wang, 2014, pp. 65-69). Este tipo de arte se originó en la época de Ayutthaya, alcanzó su apogeo en los siglos XVII y XVIII temprano y continuó en los períodos de Thonburi y Rattanakosin. También se ha utilizado en la creación de pinturas murales en templos budistas modernos (Taylor, 1993, pp. 62-91). Aunque se utilizan técnicas creativas similares, a diferencia de los estilos exquisitos y magníficos de Bangkok o Lanna, los murales del noreste de Tailandia muestran a los espectadores un mundo sagrado, pacífico y relajante.

Figura 5.

Templo Suthat de Bangkok, Lai rotnam decorado en la pared de la sala, c. 1847-1848

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bangkok_wat_suthat_015.JPG (2007).

En los murales de la sala de ordenación del templo Sanuan Wari, hay una gran variedad de seres del budismo, algunos que son reales y otros que provienen de mitologías antiguas. Están presentes seres como las Nagas, las Kinnaries (criaturas mitad gente y mitad ave), el Singha (león) y el Khotchasi (un león con trompa de elefante). Estos seres divinos y plantas fantásticas crean un extenso mundo budista (Rod-Ari, 2009, pp. 55-64). La mayoría de las pinturas utilizadas en los murales son pigmentos minerales y vegetales naturales, los pintores locales mezclan tintes naturales extraídos de plantas, conchas y minerales con

pegamento animal. Ellos extraen el índigo de las hojas de la planta para teñir y pintar. El amarillo proviene del árbol de resina, y los diversos tonos de verde se obtienen de numerosas plantas, tallos y hojas. Luego, agregan el negro de humo y el polvo de conchas trituradas, mezclados con mineral de hierro o arcilla roja, y se adhieren con goma de animales o resina de árboles para la pintura (Lefferts, 2006, pp. 149-170). Los pinceles se fabrican golpeando el extremo de las raíces de los árboles en forma de cerdas, y se utilizan con trazos enérgicos para pintar sobre las paredes de ladrillo con revestimiento de cal.

Figura 6.

Templo Sanuan Wari de Khon Kaen, Sinxay luchando contra la Gran Serpiente con su hermano Siho, c. 1923-1953

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Sang_Sinxay (2010).

Esta técnica de representación hace que todos los objetos y personajes aparezcan en forma de líneas y colores planos, sin seguir proporciones ni relaciones de perspectiva realistas. Se emplea una perspectiva múltiple, lo que resulta en un estilo encantador y simpático en las formas de los animales, plantas y personas (Johnson, 2018, pp. 81-99). Incluso los edificios se representan en un estilo simplificado y encantador, con perfiles similares a bocetos. Los pintores utilizan pinceles de pelo para crear un estilo similar al impresionismo, su trazo es ingenuo y espontáneo, con formas suaves y una autenticidad primitiva. A los ojos de muchos, esta aparente simplicidad no implica juicios de correcto o incorrecto, ni calificaciones de superioridad o inferioridad para los artistas. Sus conceptos no se ven constreñidos por estas cuestiones, son románticos y libres en su expresión artística. Para los artistas, lo más importante es expresar a través de la pintura el mundo material que observan, y utilizarlo como elemento para construir un tema específico, enfatizando la expresión de sus propios intereses subjetivos (Jiang, 2010, pp. 116-117). Aquí, el método de pintura es sólo una expresión simbólica e iconográfica, que muestra la estética simple y el estilo artístico único de los pintores y personas locales.

Como una forma material de adoración de Buda, rara vez los pintores de murales dejan sus propias firmas. La mayoría de ellos son monjes y laicos devotos, y está claramente establecido que solo los hombres pueden dedicarse a este trabajo sagrado (Nelson, 2020, pp. 191-213). Según los preceptos religiosos del budismo Theravada, los hombres deben ir a un

monasterio para convertirse en monjes antes de llegar a la edad adulta. Los chicos aprenden una amplia variedad de enseñanzas religiosas y conocimientos científicos en los templos budistas, y el período de estudio y práctica puede variar desde días hasta varios años. Con esta educación y práctica, los jóvenes, al llegar a la edad adulta, ya sea que sigan siendo monjes o regresen a la vida laica, poseen un profundo conocimiento del budismo y una experiencia de vida social que les permite identificar rápidamente temas y contenidos familiares para sus creaciones (Van Esterik, 1982, pp. 1-15). Esto atrae la resonancia emocional de la sociedad y renueva su pasión por la religión, convirtiéndose en una fuerza espiritual que fortalece la fe religiosa.

La falta de formación profesional en pintura no impide que los artistas, con su enfoque intuitivo y sencillo, representen las vidas que aman y conocen bien. Las escenas en los murales suelen ser grandiosas, pero no tienen requisitos rígidos ni procesos predefinidos para la creación, también no hay una jerarquía definida en la composición (Wang y Wang, 2020, pp. 803-810). Las imágenes son ricas y llenas, sin espacios en blanco; las escenas son realistas y vibrantes, con una atmósfera cálida; los personajes en las pinturas también son individualistas y llenos de vida. La trama de la historia se despliega a lo largo de las paredes, y los personajes, paisajes, flores y aves no se ven limitados por las reglas de la perspectiva. Los elementos en la imagen se distribuyen siguiendo un estilo de visión dispersa, y la técnica de pintura es directa y sencilla, lo que permite que el artista represente todos los detalles de manera integral. El tamaño de las representaciones de los personajes varía según su estatus: los de alto estatus se pintan más grandes, mientras que los personajes de estatus más bajo se representan un poco más pequeños. En cuanto a la representación de los personajes, la cabeza suele mostrarse en una vista de perfil de tres cuartos o de perfil completo, los ojos en vista frontal, y la parte superior del cuerpo puede estar en posición frontal o de perfil, mientras que la parte inferior del cuerpo suele estar en perfil. Los espacios en blanco de los murales suelen llenarse con patrones de hojas enrolladas o diseños geométricos, lo que crea un fuerte efecto de arte decorativo.

5. Conclusiones

Debido a que la antigua región del noreste de Tailandia fue un área de competencia entre Camboya, Tailandia y Laos, a lo largo de muchos siglos, también ha sido un conocido tesoro del arte jemer. Aquí hay música hermosa, comida deliciosa, exquisitos tejidos de seda, ruinas de cerámica prehistórica y gloriosas ruinas de templos jemer. El rico patrimonio artístico y la cultura de parentesco étnico que cruza las fronteras hacen que el arte de los murales de los templos locales sea único, convirtiéndose en una leyenda en sí misma, diferente de los estilos de murales de Sukhothai, Ayutthaya y Bangkok. Juega un papel importante en la cultura social del noreste de Tailandia al realzar con colores e imágenes el ambiente religioso de los templos budistas. Esto hace que las personas que reciben enseñanzas religiosas puedan experimentar de manera más tangible las doctrinas budistas y la cultura local. Su capacidad de influencia y su impacto superan con creces a las áridas disertaciones y sermones.

En una época en la que la educación no era generalizada, los murales sirvieron como un medio importante para transmitir las enseñanzas del budismo Theravada. Los artistas, que podían ser monjes u otros expertos, creaban imágenes basadas en las doctrinas budistas, la cultura local, las leyendas regionales y sus propias interpretaciones. Estas imágenes se utilizaban en los templos sagrados para guiar a los fieles en su comportamiento y acciones. En otras palabras, los murales no son simplemente cómics religiosos antiguos, sino también otra forma de escribir y documentar la cultura local del noreste de Tailandia. No solo describen vívidamente las historias religiosas, sino que prácticamente todas las personas en la comunidad participan en la creación de estos murales y las historias que cuentan. Estos

murales abarcan prácticamente a todos los estratos sociales, no solo incluyendo figuras budistas y héroes épicos, sino también al pueblo común. Utilizando elementos visuales cercanos a la vida cotidiana y de una simplicidad acogedora, interpretan de manera vívida las enseñanzas budistas, las historias populares y los mitos religiosos originales. Esto no solo enriquece el contenido y el significado del budismo Theravada en sí, sino que también difunde al máximo las enseñanzas budistas y los valores éticos de la sociedad entre la población común. Su impacto es profundo y extenso, y ejerce una influencia integral en el estilo de vida y el espíritu de la población local en el noreste de Tailandia, que merece una investigación más profunda.

6. Referencias

- Appleton, N. (2016). *Jataka stories in Theravada Buddhism: narrating the bodhisatta path*. Routledge.
- Assavavirulhakarn, P. (1990). *The ascendancy of theravada Buddhism in Southeast Asia*. University of California.
- Bovornkitti, L. (2005). The influence of Buddhism in historical Thai art. *The Journal of the Royal Institute of Thailand*, 30(2), 355-362. http://legacy.orst.go.th/wp-content/uploads/royin-ebook/247/FileUpload/559_8765.pdf
- Brereton, B. P. (2010). Towards a definition of Isan mural painting: Focus on the heartland. *The Journal of the Siam Society*, 98, 185-204. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/pub_jss/article/view/158339
- Brereton, B. P. (2017). Envisioning the Buddhist cosmos through paintings: the Traiphum in central Thailand and Phra Malai in Isan. *Social Science Asia*, 3(4), 111-120. <https://socialscienceasia.nrct.go.th/index.php/SSAsia/article/view/36>
- Brereton, B. P. y Yencheuy, S. (2010). *Buddhist murals of northeast Thailand: Reflections of the Isan heartland*. Chiang Mai Silkworm Books.
- Chang, Y. (2022). Exploring Application Modes of Visual Arts: Naga Images of Thailand. *Asian Journal of Arts and Culture*, 22(2), 1-11. <https://doi.org/10.48048/ajac.2022.257772>
- Chirapravati, P. (2009). Buddhism and Thai Art. *Religion compass*, 3(4), 566-579. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2009.00148.x>
- Ferguson, J. P. y Johannsen, C. B. (1976). Modern Buddhist murals in Northern Thailand: a study of religious symbols and meaning 1. *American Ethnologist*, 3(4), 645-669. <https://doi.org/10.1525/ae.1976.3.4.02a00060>
- Gordon, A. y Sirisambhand, N. (2002). Evidence for Thailand's Missing Social History: Thai Women in Old Mural Paintings. *International Review of Social History*, 47(2), 261-275. <https://doi.org/10.1017/S0020859002000603>
- Green, A. (2018). *Buddhist visual cultures, rhetoric, and narrative in late Burmese wall paintings*. Hong Kong University Press.

- Hu, C. T. (2019). La representación de la vida de los chinos y elementos chinos en los murales de la época de Rattanakosin en Tailandia (泰国拉达纳哥信时代壁画中的华人生活图景与中国元素). *Exploración Artística*, 33(3), 24-33. <https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/yysts201903005>
- Jiang, T. J. (2010). Un análisis breve de las características artísticas de la arquitectura budista en Tailandia. *Vida Cultural*, 5, 116-117. <https://www.fjdh.cn/wumin/2010/12/085136134233.html>
- Jing, H. (2002). *Historia del Budismo Theravada*. Editorial de Cultura Religiosa.
- Johnson, I. C. (2018). Doing fieldwork in an acrylic hell: mediations between personhood, art and ethnography in a Thai mural painting. *Journal of Visual Art Practice*, 17(1), 81-99. <https://doi.org/10.1080/14702029.2017.1381009>
- Keyes, C. (2016). Theravada Buddhism and Buddhist Nationalism: Sri Lanka, Myanmar, Cambodia, and Thailand. *The Review of Faith & International Affairs*, 14(4), 41-52. <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1248497>
- Kobbun, P. (2018). The Value and Roles of Thai Buddhist Literature in Thai Society. *Humanities, Arts and Social Sciences Studies*, 377-397. <https://doi.org/10.14456/hasss.2018.23>
- Krairiksh, P. (2014). Re-visioning Buddhist art in Thailand. *Journal of Southeast Asian Studies*, 45(1), 113-118. <https://doi.org/10.1017/S0022463413000635>
- Lefferts, L. (2006). The “Bun Phra Wet” Painted Scrolls of Northeastern Thailand in the Walters Art Museum. *The Journal of the Walters Art Museum*, 149-170. <http://www.jstor.org/stable/20650899>
- Lefferts, L. (2011). Textiles and social action in Theravada Buddhist Thailand. En *A Companion to Asian Art and Architecture* (pp. 48-69). <https://doi.org/10.1002/9781444396355.ch3>
- McDaniel, J. T. (2011). The agency between images: the relationships among ghosts, corpses, monks, and deities at a Buddhist monastery in Thailand. *Material Religion*, 7(2), 242-267. <https://doi.org/10.2752/175183411X13070210372706>
- Munier-Gaillard, C. (2013). 17th To Early 19th Century Burmese Murals in Relation to Murals of Siam and Lan Na. *Journal of Fine Arts, Chiang Mai University*, 4(2), 235-304. <https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fineartsJournal/article/view/77642>
- Nelson, R. (2020). Sangha as art public? Questions on Buddhist monks engaging with art in Theravada Southeast Asia. *World Art*, 10(2-3), 191-213. <https://doi.org/10.1080/21500894.2020.1811755>
- On, T. E. (2023). Protecting Traditional Morality in Art: Using Contemporary Thai Visual Arts to Conserve the Murals of Wat Sanuan Wari Phatthanaram, Thailand. *The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies*, 18(1), 67-79. <https://doi.org/10.18848/2327-008X/CGP/v18i01/67-79>

- Rod-Ari, M. (2009). Thailand: The symbolic center of the Theravada Buddhist world. *Explorations*, 9, 55-64. <http://hdl.handle.net/10125/10708>
- Schmidt, L. (2010). Initial Findings on Wat Suthat: Presence, Power, and Merit-Making in the Vihara Murals and Inscriptions. *Religion Compass*, 4(10), 588-605. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2010.00242.x>
- Schwartzbaum, P. M., Songkhla, W. N. y Massari, I. (1986). The conservation of mural paintings in Thailand. *Studies in Conservation*, 31(1), 90-95. <https://doi.org/10.1179/sic.1986.31.Supplement-1.90>
- Taylor, J. (1993). Buddhist revitalization, modernization, and social change in contemporary Thailand. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 62-91. <https://www.jstor.org/stable/41035728>
- Trachoo, T., Laoakka, S. y Wannajun, S. (2014). Murales en edificios budistas: Contenido y rol en la vida diaria de la gente de Isan. *Asian Culture and History*, 6(2), 184. <http://dx.doi.org/10.5539/ach.v6n2p184>
- Van Esterik, P. (1982). Interpreting a cosmology: Guardian spirits in Thai Buddhism. *Anthropos*.
- Wang, W. y Wang, H. Y. (2020). Revitalization of the Sense of Place and the Protection of Normality for Local Temples in the Context of In-Situ in the Northeast, Thailand. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 44, 803-810. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIV-M-1-2020-803-2020>
- Wang, Y. Q. (2014). Arte de los patrones de impresión de la estampa de agua dorada del grupo étnico Dai (傣族金水漏印图案艺术). *Revista de la Academia de Bellas Artes de Yunnan*, 2, 65-69. <https://doi.org/10.16230/j.cnki.yyxb.2014.02.016>
- Yian, G. G. (2015). Southeast Asian Images of Hell: Transmission and Adaptation. *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient*, 101, 91-116. <http://www.jstor.org/stable/26435099>

AUTORA:**Yuan Xiong:**

Universidad Complutense de Madrid.

Estudiante doctorado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, donde me especializo en la conservación y restauración de pinturas y patrimonio cultural. Después de graduarme de la Academia de Bellas Artes de Sichuan en 2020, opté por continuar mis estudios en la Universidad Complutense de Madrid, donde completé mi Máster en Conservación del Patrimonio Cultural en 2021. Posteriormente, regresé a China y desempeñé funciones como consultora de colecciones de arte antiguo durante un año. Gracias a mi extensa experiencia en la evaluación de obras de arte occidental y objetos religiosos budistas asiáticos, así como a mis conocimientos básicos de tailandés, he desarrollado un profundo interés en la historia del desarrollo temprano del budismo en el sudeste asiático y su legado artístico.

yxiong@ucm.es

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0005-7574-0198>