

UNIDAD I. PREHISTORIA

“Los orígenes del Arte”

Lic. R. Almendra Vázquez Vergara

PRESENTACIÓN

EL ARTE, ¿QUÉ ES EL ARTE?

Esta eterna pregunta nos viene de igual manera como la pregunta ¿qué es la vida? Podemos tener miles de respuestas, hemos vivido, hemos visto piezas artísticas, hemos visto obras de teatro, hemos sentido y oído música, visto películas, danzas, esculturas, pinturas, arte objeto, etc., algunos han pintado, bailado, cantado, etc., pero aún así la definición concreta de arte no existe...

El hombre prehistórico interpretó, su vida cotidiana, su supervivencia, su visión de la naturaleza, la cosmogonía, plasmando en cuevas a través del color, del grabado, la escultura, la arquitectura y la música. Todo aquello que a su alrededor existía, preocupado por lo desconocido los inicios del arte se generan a través de las preguntas hechas anteriormente ¿qué es la vida?...

El presente curso nos ayudará a definir de manera un poco más clara, sin ser única, el concepto de arte, conoceremos las primeras manifestaciones artísticas del hombre y por qué se definen como tal.

PERÍODO PALEOLÍTICO

(Desde 2, 3 millones de años a.C. hasta 8000 a.C.)

Período previo a la escritura

La palabra paleolítico nace de los vocablos griegos *Palaiós* (antiguo) *Líthos* (piedra) esto significa que la edad paleolítica es la edad de la **PIEDRA ANTIGUA**.

Los indicios humanos se produjeron en las sabanas secas y tropicales del África oriental, en el pleno mioceno.¹ Más tarde pasaron a las penínsulas itálica e hispánica, se extendió por Europa y abrió caminos hacia el Próximo Oriente, India, y Asia Oriental.

Durante este período, el hombre vivió a expensas de la naturaleza, como depredador, sus medios fueron la caza de pequeños y grandes animales, la recolección de frutos silvestres y toda una serie de plantas cuyas propiedades y características llegó a conocer.

Este hombre era nómada por la rapidez en la que agotaban los recursos naturales de las zonas donde se encontraban, sus útiles eran de piedra, usados como herramientas.

Algunos de los materiales que utilizaron a parte de la piedra, entre ellas el sílex y la cuarcita, fueron el hueso y el marfil, sobre todo en fabricación de figurillas y objetos de adorno.

De acuerdo con los antropólogos el período paleolítico se divide en:

A) Paleolítico Inferior , se distinguen dos grandes períodos

1. También llamado Antiguo **Chelense**, por encontrarse el yacimiento de **Chelles** al este de París cerca de la desembocadura del Río Marne. Surge el *Hommo habilis*.

2. El período **Achelense**, surge por el yacimiento de Saint **Acheul**, barrio de Amiens, en le valle del Somme, surge el *Hommo erectus*.

B) Paleolítico Medio se identifica como el período Musteriense, por el yacimiento francés de Le Moustier, a orillas del río Vezère en Dordoña, surge el Hombre Neandertal, *Hommo sapiens neanderthalensis*

C) Paleolítico Superior: (35 000-10 000): *Homo Sapiens Neanderthalis*. EL Hombre Cro-Magnon, es en este período donde surgen los primeros vestigios artísticos del hombre.

¹ 4º período histórico de la era terciaria en el cual aparecen los mamíferos evolucionados, como simios y mastodontes según el Diccionario Larousse de Bolsillo "Lengua y Cultura" , ed. Larousse México, México, 2004,

ARTE RUPESTRE DEL PALEOLÍTICO

Este fenómeno es casi exclusivamente europeo y abarca desde las grandes pinturas o grabados parietales hasta todos los objetos transformables.

Las manifestaciones artísticas del *Homo Sapiens Neanderthalis*, que surgen en este período – Paleolítico Superior –, evidencian su capacidad de expresar ideas y emociones, mediante procedimientos técnicos como la pintura, grabado y escultura.

Su área es prácticamente la Europa atlántica: Aquitania, Ardèche y Pirineos en Francia, costa cantábrica en España, la zona mediterránea como las penínsulas Ibérica e Itálica y en lugares más alejados como Rumania, Rusia, Argelia, entre otros.

Entre los aspectos plásticos y técnicos de las primitivas manifestaciones artísticas en Lascaux y Altamira sobresalen los siguientes:

Algunos vestigios se encuentran en las Cavernas franco cantábricas de Altamira y Lascaux, Francia y España, de igual manera en el altiplano sahariano del Tassili en Argelia.

Por el tipo de soporte, el arte paleolítico se puede clasificar en **ARTE PARIETAL**

- Desarrollada en el interior de las cavernas, agrupada, agrupada en zonas de geología accidentada, principalmente la zona francocantábrica: Lascaux y Altamira
- **Materiales y técnicas de pintura:** Los materiales utilizados como colorantes fueron pigmentos naturales machacados como el ocre que proporcionaba el rojo y pardo oscuro; el caolín y la caliza blanca, los óxidos de hierro como la limonita y hematitas para tonos naranja y rojo claro, el carbón vegetal y bióxido de manganeso para negros, surgen de la mezcla de polvo mineral o arcilloso con aglutinantes, entre los aglutinantes usaban agua, grasa animal o vegetal, resinas y cola de pescado, logrando gran adherencia, pinceles de pelo de animales o los dedos (técnica del tamponado).
- **Grabados y Esculturas:** hechos por medios de incisiones, con las cuales se lograba un efecto de realce; estos relieves sobre roca, aparecen en la entrada de las cuevas mientras que las figuras modeladas en arcilla se encuentran en salas más profundas de la cueva, donde el grado de humedad hacía posible su mejor y más prolongada conservación. La Escultura realizada en arcilla bisontes de Le Tuc d'Audoubert, Francia.

- En cuanto al **dibujo**, usaban trazos lineales, discontinuos o por medio de impresiones de puntos realizados, probablemente, con los dedos. Las imágenes eran de contorno definido con el interior punteado o coloreado, sin adornos, como veremos en las siguientes imágenes:

Tiro de caballos, Cueva de Lascaux (Montignac, Dordoña, Francia), podemos apreciar el puntaje hecho con los dedos (técnica del tamponado) y contornos gruesos

Bisonte de la cueva de Altamira, Santillana del Mar. Cantabria, España. Bisonte contorneado y relleno con tonos ocre y rojizos degradados sin adornos

...Y en **ARTE MOBILAR**

- El Arte Mobilar: Grabado, relieve, escultura forman una tríada difícilmente separable, utiliza diferentes soportes para crear un arte mobilar donde destacan las “Venus” arquetipos femeninos (Venus de Willendorf)
- Surgen aquí los primeros motivos figurativos, representación de animales, distintos grupos de figuras humanas, femeninas con rasgos sexuales exagerados como símbolo de fertilidad, figuras masculinas relacionadas con la cacería y las antropomorfas como chamanes.

Temas

- Representación de lo femenino y lo masculino a través de las figuras zoomorfas:
- Caballos: principio masculino; grandes bóvidos (bovinos o rumiantes), bisontes y uros (bueyes salvajes) como principio femenino; ciervo, cierva, mamut, cabra montesa, reno, osos, felinos y rinocerontes eran considerados de carácter complementario.
- La interpretación del arte paleolítico se centra en el componente mágico propiciatorio de la supervivencia del colectivo.
- En cuanto al Tassili-n-Ajjer, Argelia: Arte sahariano se le añade a la pintura el verde y el amarillo, se aplica la perspectiva torcida en por de la creación de planos a través de la distinción del trazo y del color.

A continuación veremos un cuadro comparativo sobre la evolución estilística del arte paleolítico, fundamentada en las obras fechadas con certeza y en base a la técnica y la temática²

PERÍODO	FECHA	CARACTERÍSTICAS
PERÍODO PREFIGURATIVO * Chatelperroniense	Del 35 000 a.C al 30 000 a.C.	Aparecen las primeras manifestaciones decorativas, muy simples, de trazo elemental. Son, por lo general, incisiones grabadas en cantos, piezas de hueso y posiblemente, en objetos de madera (hueso con incisiones de Arcy-sur-Cure, guijarro de Laugerie-Haute, etc.) **
ESTILO I * Auriñaciense	Del 30 000 a. C al 25 000 a.C.	Corresponden a este período los primeros grabados sobre bloques o placas de piedra, de trazos poco diestros, con representaciones zoomorfas reducidas al esbozo de sus trazos elementales y contornos incompletos, símbolos femeninos e ideomorfos (grabado sobre bloque del abrigo de Celier)**

² Basado de la enciclopedia *Historia Universal del Arte*, vol. 1 Prehistoria y primeras civilizaciones, de Editorial Espasa, España, 2000, pág. 12, siendo modificado para comprensión del alumno

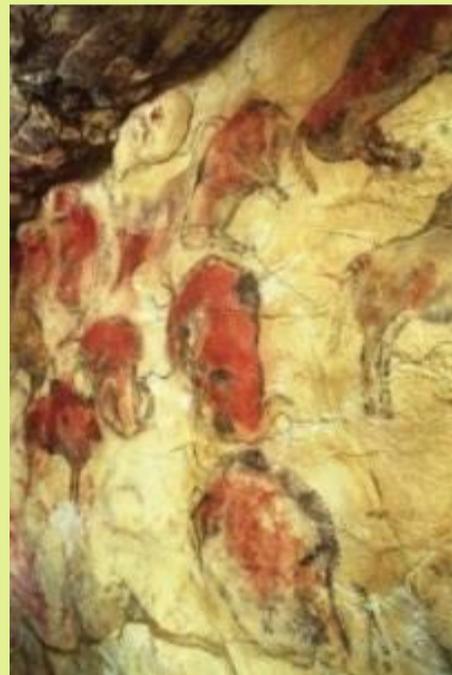
<p>ESTILO II * Gravetiense</p>	<p>21 000 a. C. al 18 000 a. C.</p>	<p>Primeras representaciones zoomorfas grabadas sobre las paredes se realizan en zonas próximas a la entrada de las cuevas. Las distintas especies de animales son facilmente reconocibles por los detalles expresamente señalados: cuernos, cornamentas, jorobas, barbas, etc.; mientras que las extremidades inferiores, son trazadas aún con gran torpeza y los restos de pintura son escasos. En este período hacen su aparición las primeras figuras de <i>Venus</i> en bajorrelieve (Grabados parietales de caballos de Pair-non-pair)**</p>
<p>ESTILO III * Solutrense y Magdaleniense I-II</p>	<p>De 17 000 a.C. al 13 000 a. C</p>	<p>Se busca modelado de las figuras por medio de la pintura y se observa un mayor cuidado en los detalles. Los animales presentan cuerpos voluminosos sobre miembros cortos. La mayoría de las composiciones pictóricas se realizan aún en la entrada de las grutas, aunque aparecen ya algunas realizadas en lugares donde no llegaba la luz del día (divertículo axial de Lascaux)**</p>
<p>ESTILO IV ANTIGUO * Magdaleniense III- IV</p>	<p>Del 13 000 a.C. al 10 000 a.C.</p>	<p>Se alcanza la perfección de las proporciones de las figuras y el modelado se realiza con manchas de pintura y rayado, se advierten los primeros esbozos de movimiento y las escenas aparecen ya en las zonas más profundas de las cuevas (parte de la decoración de Lascaux, Altamira, etc)**</p>
<p>ESTILO IV RECIENTE * Magdaleniense V- VI y Aziliense</p>	<p>De 10 000 a.C. a 8 000</p>	<p>Las presentaciones alcanzan en estos momentos su mayor realismo y movimiento. los animales se representan en grupos y en distintas actitudes; pastando, saltando, etc., aparece con frecuencia el reno y se observa un retroceso del arte parietal frente al mobilar (grabado de cabeza de Limeuil)**</p>

* Se llaman así de acuerdo al lugar donde se encuentran ubicados (ya sea localidades, provincias, cordilleras, villas, penínsulas, yacimientos junto a ríos, lagos, etc.), sobre todo en España y Francia, Argelia, Bélgica, África, entre otros.

** De igual manera corresponden a nombres de yacimientos prehistóricos específicos, nosotros estamos tomando en cuenta los aspectos estéticos

En las siguientes imágenes podremos ver la evolución que ha tenido el arte prehistórico en cuanto a pintura y escultura se refiere: las cuevas de Lascaux y Altamira, que por sus dimensiones son las más representativas

Estas pinturas son de las cuevas de Altamira, podemos ver bisontes representados con tonos rojizos, en una composición que abarca gran parte de la cueva, con contornos bien definidos en negro.

Podemos observar cómo la imagen femenina se encuentra presente en el arte prehistórico a través de la :

Venus de Willendorf (Austria)

Esculpida en piedra caliza, en ella se observan restos de coloración rojiza, su altura es de 11 cm. Data de la época gravetiense-solutrense (25000-18000 a. C.)

Se encuentra en el Museo de Historia Natural de Viena.

Esta *Venus de Laussel* o *Venus del cuerno*, relieve de desnudo femenino, de 42 cm., sugiere el ejemplo más antiguo conocido de un santuario móvil, situado al aire libre. Observa cómo sostiene un cuerno, y su cabeza se inclina hacia éste, sugiriendo un ritual.

REFERENCIAS

ESPASA CALPE, S, A. (2000). Historia Universal del Arte, Vol.1. España: Espasa.

ESPASA CALPE, S, A. (2001). Historia Universal de la Pintura. España: Espasa.

http://www.cantabriajuven.com/arte/m_prehistoria.html

<http://nukithepianist.wordpress.com/la-musica-en-la-antiguedad/>

  	Lecturas	
Colaborador:	Almendra Vergara Vázquez	
Nombre de la Asignatura:	Arte I	
Área del Conocimiento:	Pendiente	
Programa Académico	Bachillerato Virtual	