ARTE PREHISTÓRICO

Arte paleolítico
Arte neolítico y edad de los metales.

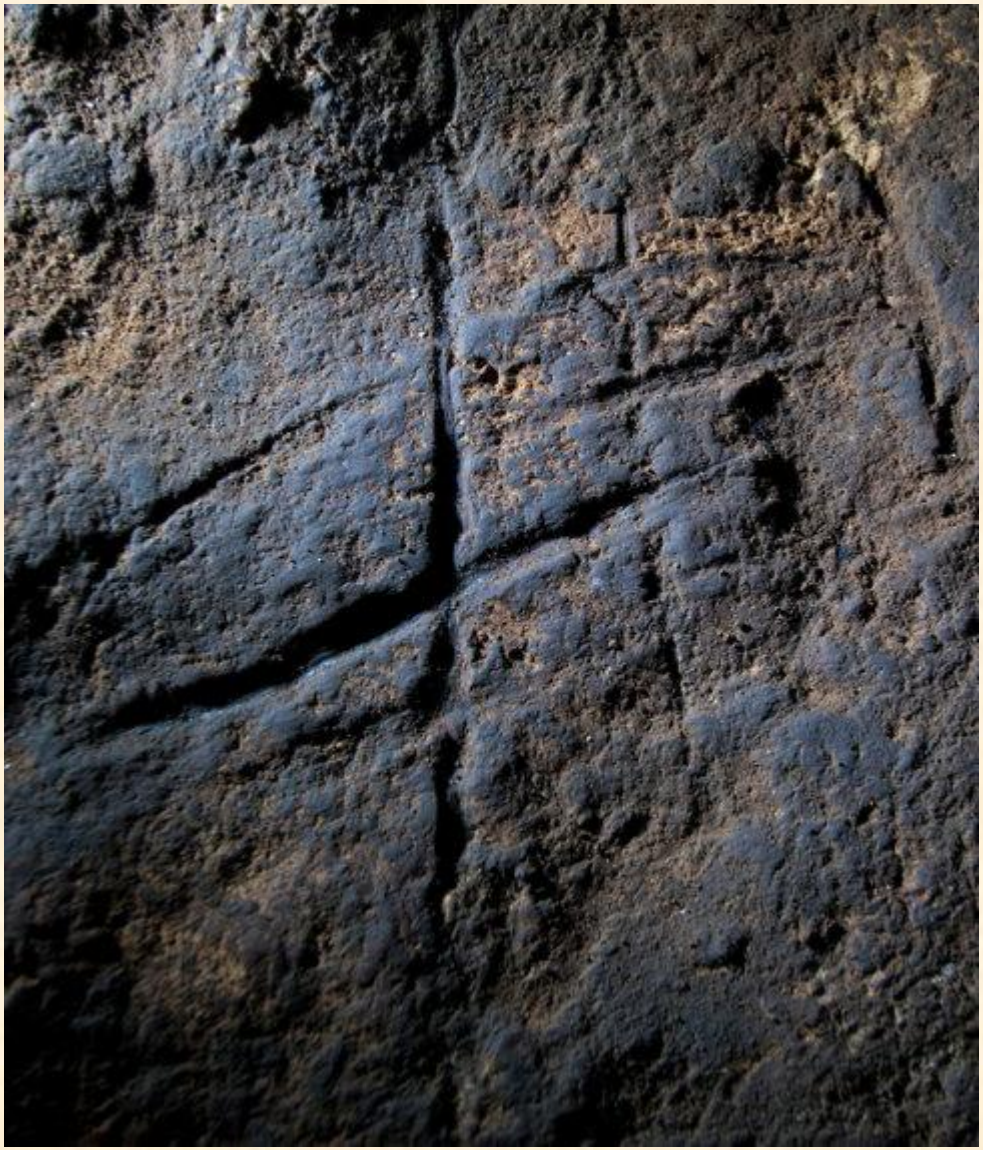
El paleolítico: 5.000.000 a.C-10.000 a. C

- Clima: Sucesión de glaciaciones y periodos interglaciares
- Economía depredadora:
  - Caza, pesca, recolección de frutos
- Forma de vida:
  - Nómada.
  - Vida al aire libre (chozas con pieles, huesos, madera) o en cuevas.
  - Bandas: Pequeños grupos de no más de 20-30 miembros ligados por lazos familiares
- Tecnología:
  - Producción del fuego.
  - Útiles de piedra tallada: bifaz, raedera, puntas de flecha, punzón.
  - Útiles de hueso (P. Superior): arpones, azagayas …
  - Armas: lanzas (mango madera y punta de piedra), arcos.
  - Canoas.

El paleolítico: 5.000.000 a.C-10.000 a. C

- Creencias:
  - Vida en el más allá (enterramientos)
  - Cuevas: santuarios mágicos.
  - Chamanismo: Posible culto a sol, luna, tierra, a la fertilidad….
- Arte:
  - En Paleolítico Superior.
    - Mobiliar:
      - Objetos móviles: Venus, bastones perforados, propulsores.
    - Parietal:
      - Pinturas y grabados en interior de cuevas (a veces en exterior).
      - Temas animales, manos y signos.
      - No aparece la figura humana.
      - Naturalismo

PRIMERAS REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS

Arte neanderthal. Cueva de Gorham, en Gibraltar. 45.000-40.000 a.C.

ARTE MOBILIAR:**Tipologías**

- Definición: arte desarrollado sobre objetos móviles.
- Tipología:
  - **Objetos de corta duración**: azagayas (escasa decoración)
  - **Objetos de uso prolongado**: bastones perforados, propulsores (muy decorados). Deseo de personalizar el objeto.
  - **Objetos sin utilidad aparente.**
    - *Objetos mágico-religiosos*: Venus.
    - *Objetos de funcionalidad mágica y adorno personal*: colgantes

ARTE MOBILIAR:**Técnicas y difusión**

- **Técnicas**: **relieves** incisos sobre el material
  bajorrelieves,
  altorrelieves,
  esculturas de bulto redondo (Venus)
  pinturas en plaquetas (Parpalló)

- **Difusión**:
- Encontramos ejemplos de arte mobiliar por todo el continente europeo.
- En España, donde se concentran gran parte de los restos del arte parietal, no se ha encontrado todavía ninguna Venus paleolítica.

ARTE MOBILIAR: **Venus I**

VENUS

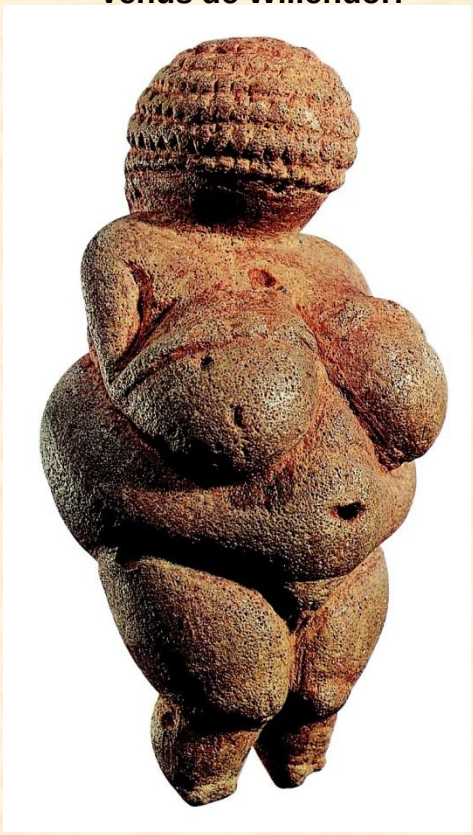
- Figuras femeninas de pequeño tamaño Pechos, caderas y muslos exagerados.
- Cabeza y pies sin trabajar.
- Función: ritos relacionados con la fecundidad femenina y/o función apotropaica.

ARTE MOBILIAR: **Venus II**

➢**Venus occidentales**: en ellas aparecen resaltadas aquellas partes relacionadas con la sexualidad femenina (pechos, caderas, muslos) y quedando prácticamente sin trabajar la cabeza, los pies y las manos. Estaríamos, pues, ante objetos con una finalidad de culto a la fecundidad. El ejemplo más conocido es el de la venus de **Willendorf**.

Venus de Willendorf

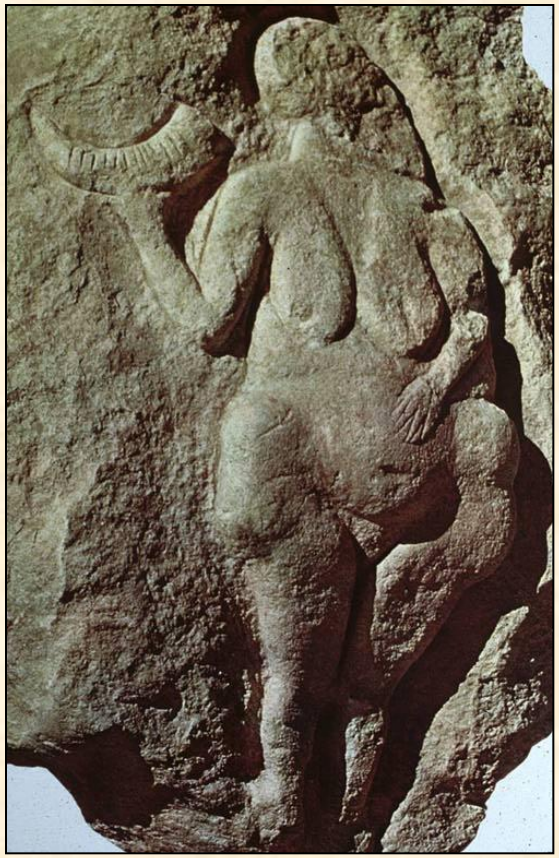

Venus de Brassenpuy

Excepción: es una Venus de la que sólo conservamos la cabeza, más detallada que en los otros casos, incluido el peinado.

Venus Lausel

Esta Venus es una excepción, pues no se trata de una escultura exenta sino de un relieve

ARTE MOBILIAR: **Venus III**

➢**Venus rusas**: mantienen la figuración de las occidentales, pero con ornamentos en las cinturas, collares y brazaletes.
➢**Venus siberianas**: pelo largo, rostro con rasgos, pechos y caderas planos y, generalmente, vestidas.

Venus rusa

Venus Kostenki

Venus siberiana

Venus de Malta

ARTE MOBILIAR: **Venus II**

ARTE MOBILIAR:
Bastones perforados

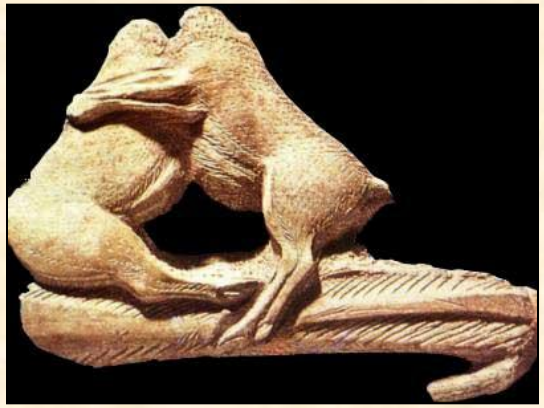

BASTONES PERFORADOS

- **Material**: Hueso
- **Técnica:** grabado.
- **Función:** símbolo de autoridad (han sido conocidos como bastones de mando), herramienta, propulsor… (en discusión)

ARTE MOBILIAR:
Propulsores

PROPULSORES

- **Material**: Hueso
- **Técnica:** pequeñas esculturas en el agarre y grabada en el resto.
- **Función:** propulsar lanzas o azagayas en la caza.

ARTE MOBILIAR:
Espátulas

ESPÁTULAS

- **Material**: Hueso
- **Técnica:** grabados geométricos.
- **Función:** No muy clara. Alisar pieles, labores de cocina.

ARTE MOBILIAR: **Objetos de adorno**

COLGANTES Y PULSERAS

- **Material**: Hueso
- **Técnica:** sin decoración o con grabados geométricos.
- **Función:** Adorno personal y apotropaica (amuletos)

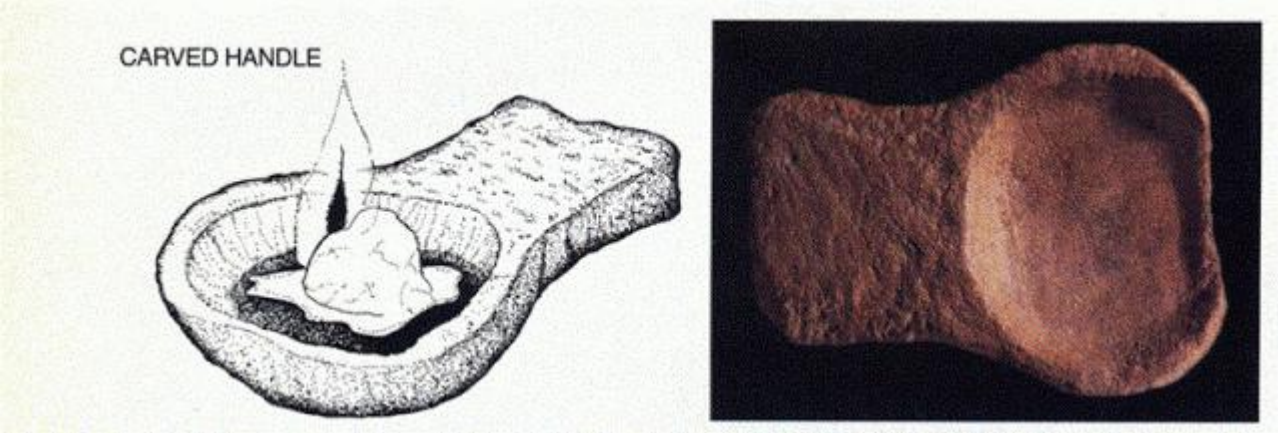
ARTE MOBILIAR: **Plaquetas**

PLAQUETAS

- **Material**: Piedra
- **Técnica:** Pintura y/o grabado.
- **Función:** A modo de pavimento pudieron indicar un espacio ritual.

ARTE MOBILIAR: **Lámparas**

LÁMPARAS

- Hechas en piedra.
- Constaban de un mango y una concavidad donde se producía la combustión de la grasa animal (foca, caballo y bovino, principalmente por sus temperaturas de fundición bajas).
- Las mechas idóneas son las vegetales y, en particular, las ramitas de enebro, pino o líquenes.
- Para la recarga habrá que aportar un trozo de grasa sólida por lo que deberían llevar al interior de las cuevas un hueso largo de caballo

ARTE PARIETAL PALEOLÍTICO

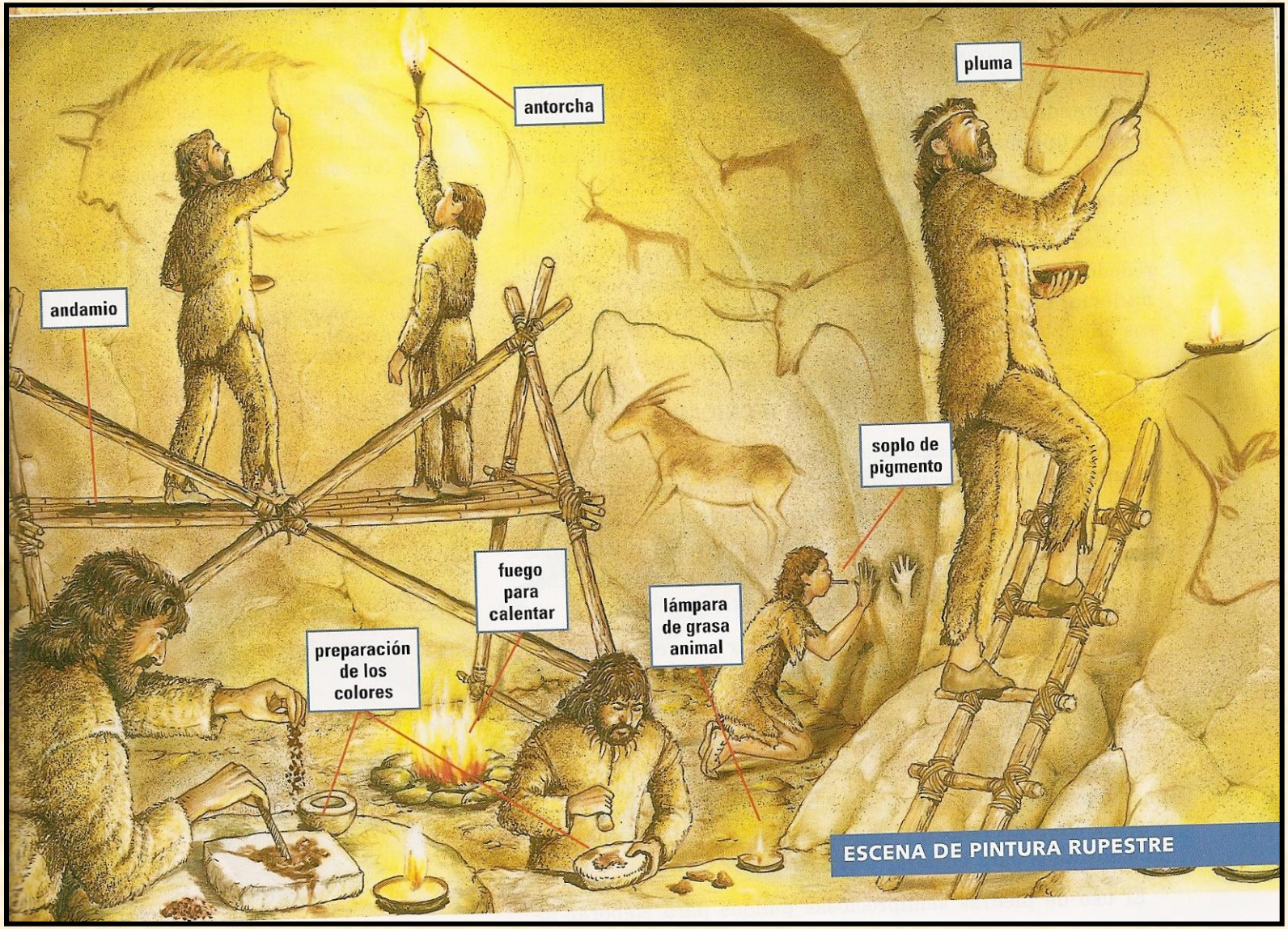
ARTE PARIETAL: **Características**

- **Estatismo**. En general, predominan las figuras estáticas o en escaso movimiento. Sólo en el periodo magadaleniense, en el estilo IV de Leroi-Gourham, se puede hablar de figuras que intentan plasmar cierto dinamismo.
- Los diferentes modos de representación pueden indicarnos la antigüedad de las figuras.
- **Naturalismo**. En las figuras animales estos pintores se muestran como agudos observadores de la realidad que les rodea y les condiciona absolutamente la vida. No ocurre igual, en los antropomorfos.
- **Magnífico modelado** de las figuras. En línea con ese afán de naturalismo, los animales presentan un volumen que es conseguido mediante la gradación tonal de los colores utilizados y el aprovechamiento de los salientes de las rocas.
- **Perspectiva torcida**. Las figuras se representarán frecuentemente de perfil, pero con los cornamenta de frente y las cuatro patas. Se trata, por tanto, de lo que se denomina como **realismo intelectual**, según lo cual se representa lo que se sabe que existe, aunque no se llegue a ver.
- **Ausencia de referencias espaciales**: las figuras no se sitúan en un paisaje real, sino como flotando en un espacio vacío,

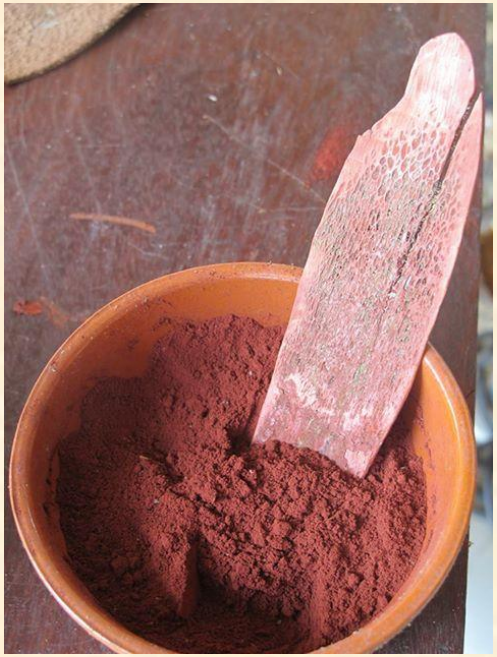

ARTE PARIETAL: **Cómo pintaba el hombre paleolítico I**

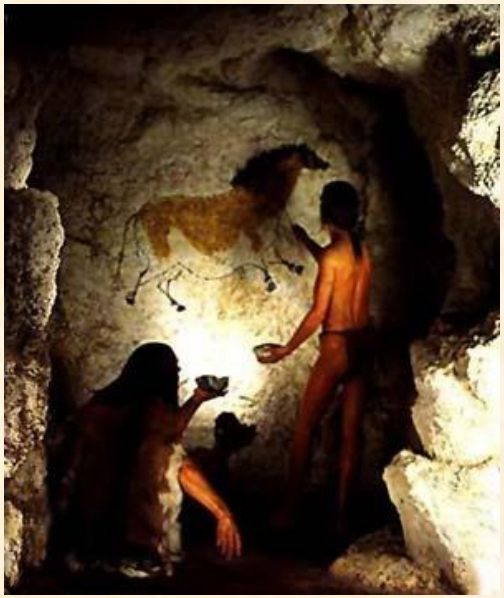

ARTE PARIETAL: **Cómo pintaba el hombre paleolítico II**

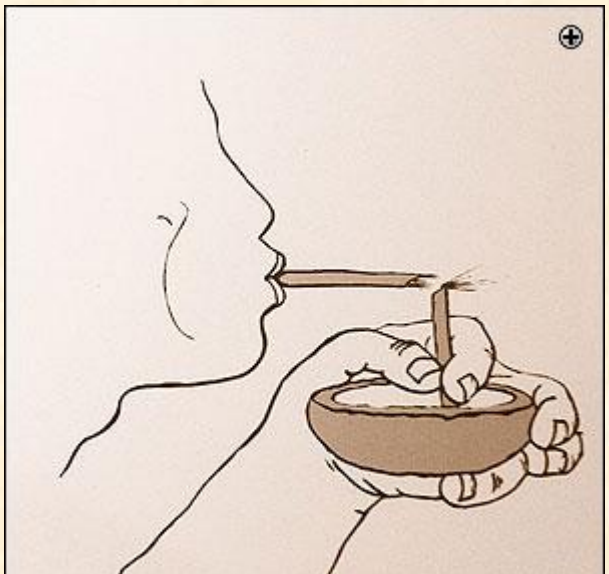
COLORES
-Ocre: óxido de hierro.
-Negro: manganeso y carbón vegetal.
MEZCLA
Solo con agua.
APLICACIÓN
Manos, dedos, tampones y aerógrafos.

ARTE PARIETAL: **Aplicación de la pintura**

- **En seco**, frotándolos sobre la pared para bosquejar las figuras.
- **Triturados y mezclados con agua**. *Vaquero Turcios* no admite la utilización como aglutinantes de la sangre, el tuétano, la resina, grasas ....
  - Perfil de la figura:
    - Dibujar las líneas con el extremo de un dedo manchado en pintura.
    - Pintando puntos en la pared (tamponado) con alguna clase de material esponjoso: cuero, borrilla de pelo.
    - El perfil o contorno se realizaba con buriles de sílex, siendo especialmente significativos en las zonas del pelaje de los animales. En ocasiones se podía combinar esta técnica con las anteriores.
  - El interior de las figuras se pudo pintar:
    - **Directamente con las manos untadas en la pintura**.
    - Utilizando **aerógrafos**. Dos tubos cortos y huecos. Este método obligaría casi siempre a la utilización de **plantillas**, sirviendo como tales las propias manos del pintor o los ayudantes, o pieles recortadas.
    - Vaquero Turcios, pues, descarta el uso de pinceles hechos a base de crines de caballo y propone **pinceles hechos a base de fibras vegetales**.

ARTE PARIETAL: **Cómo pintaba el hombre paleolítico III**

LA LUZ

- **Lámparas**
  - **De piedra con oquedad.**
  - **Se deposita tuétano (médula de los huesos).**
  - **Se dispone una fibra vegetal a modo de mecha.**
- **"Antorchas" con rama resina y hierba seca.**

ARTE PARIETAL: **Técnicas**

ARTE PARIETAL: **Los temas animales I**

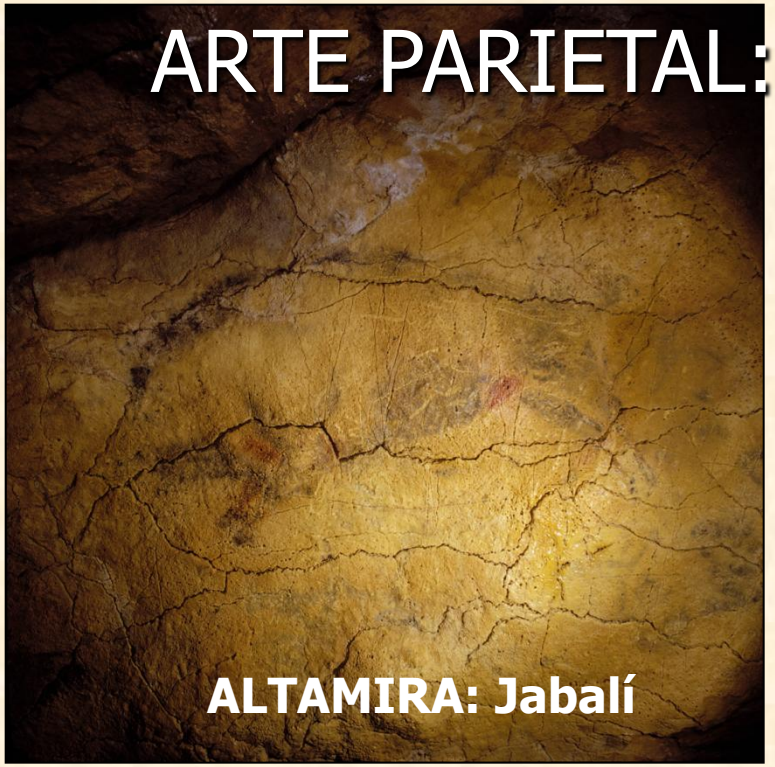

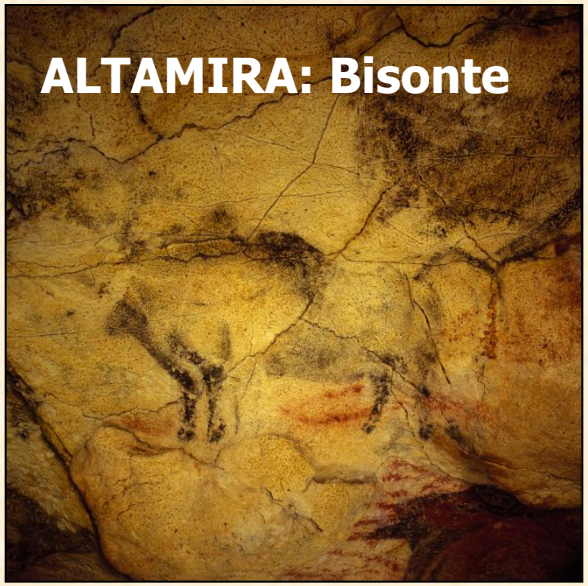
LASCAUX

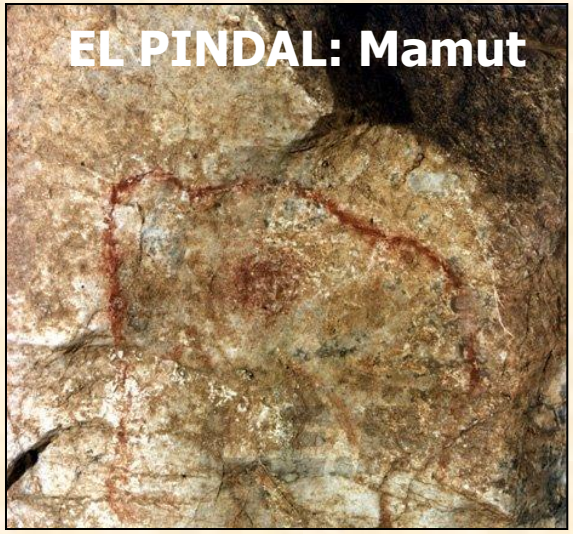
Los animales más representados serán los **herbívoros** y responden a la fauna típica del periodo climático (glaciación Würm), lo que explica la aparición de animales hoy día extinguidos, bien en el planeta (mamuts), bien en las regiones donde fueron pintados (bisontes de Altamira)

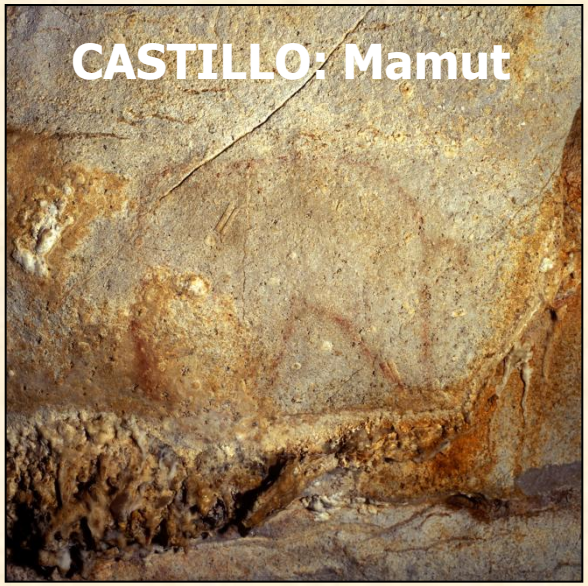
ARTE PARIETAL: Los temas animales II

ALTAMIRA: Jabalí

ALTAMIRA: Cierva

ALTAMIRA: Bisonte

EL PINDAL: Mamut

CASTILLO: Mamut

ARTE PARIETAL: **Los temas animales III**

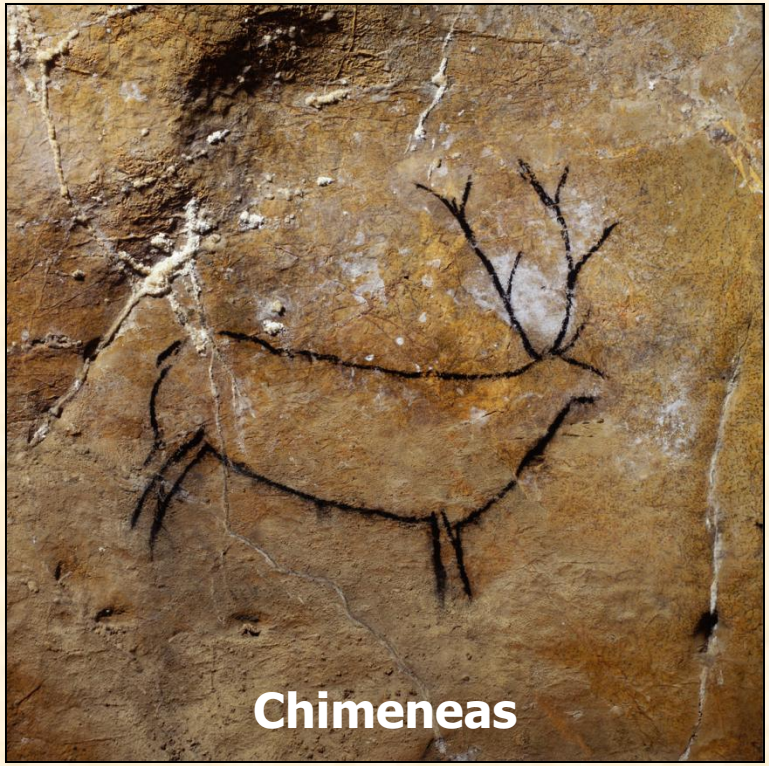

En ocasiones los animales:
- **No se representan de cuerpo entero (generalmente sólo cabeza)**
- **O se aprovechan formas de las rocas para continuar su anatomía.**

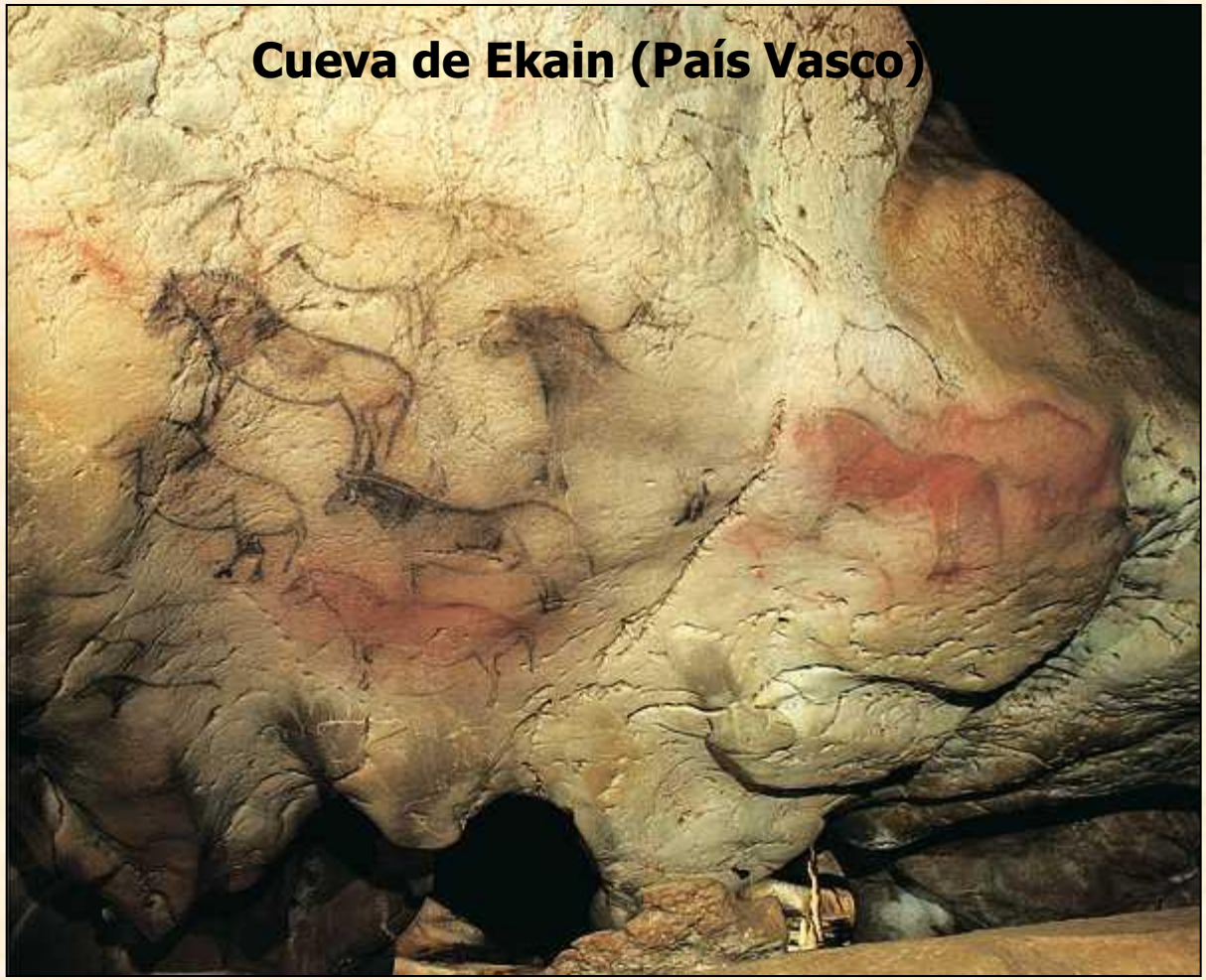
ARTE PARIETAL: **Los temas animales IV**

En otras se pinta únicamente la silueta.

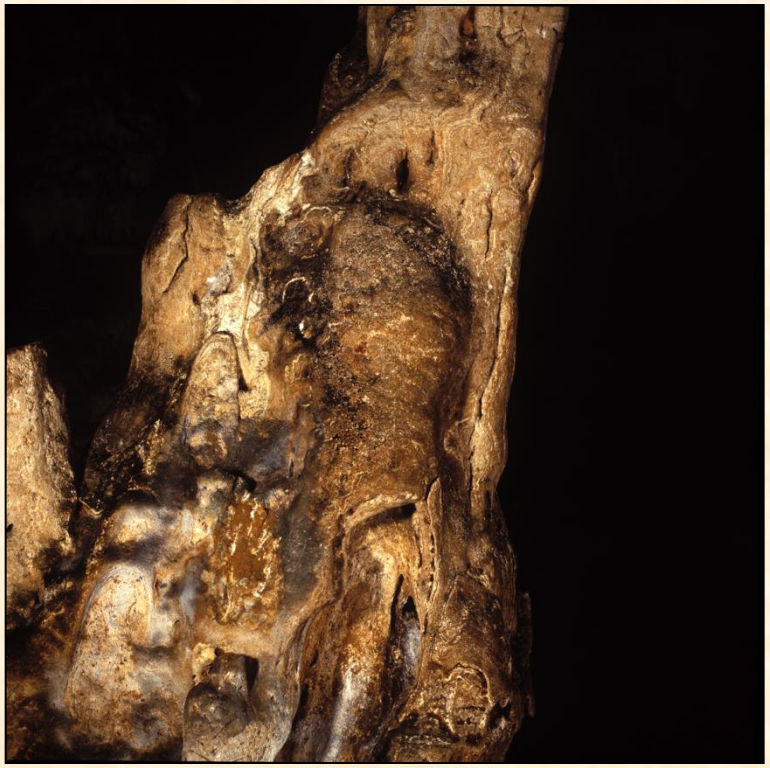

ARTE PARIETAL: Los temas animales V

ARTE PARIETAL:
Cuevas del Castillo (Puente Viesgo)

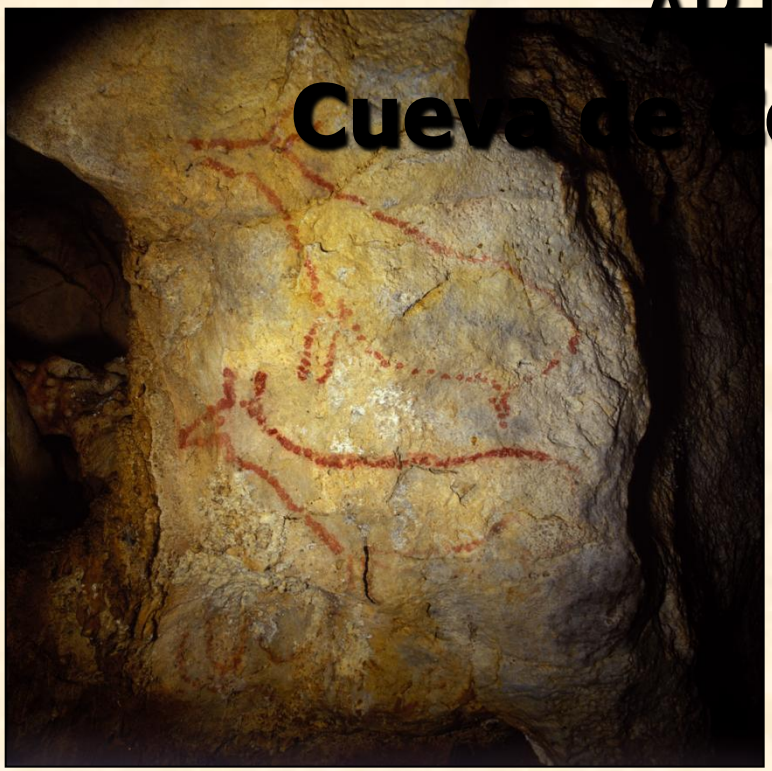

ARTE PARIETAL:
Cueva del Pendo (Escobedo)

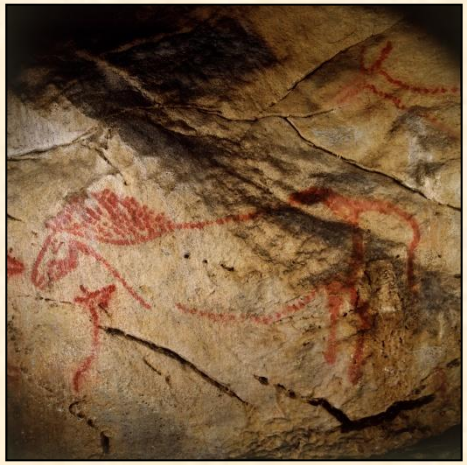

ARTE PARIETAL:
Cueva de Covalanas (Ramales)

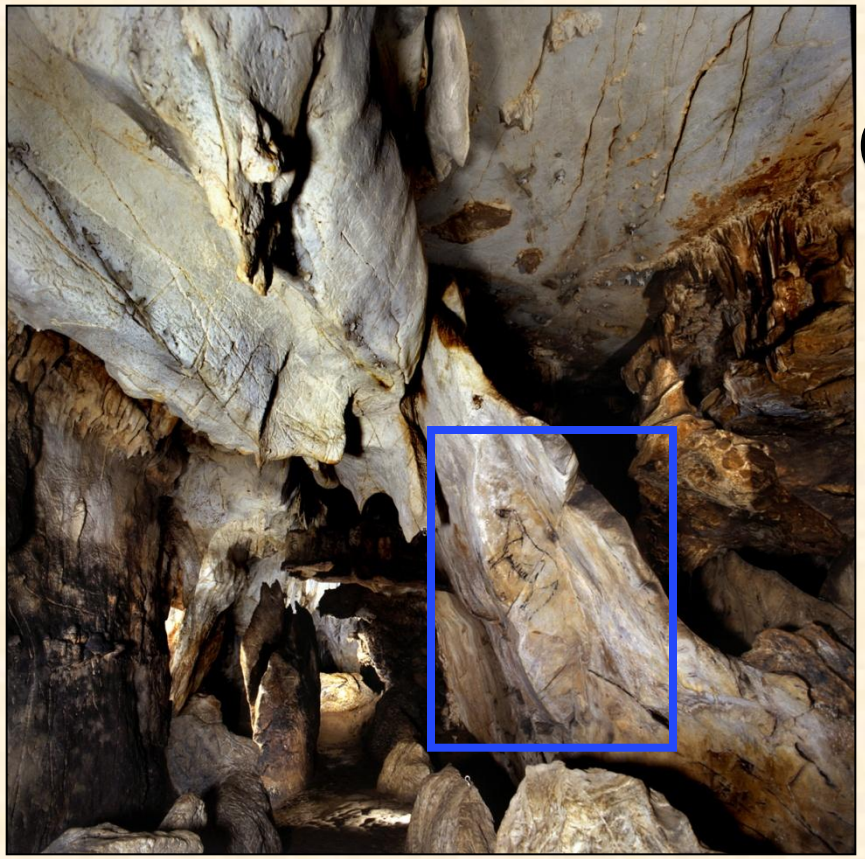

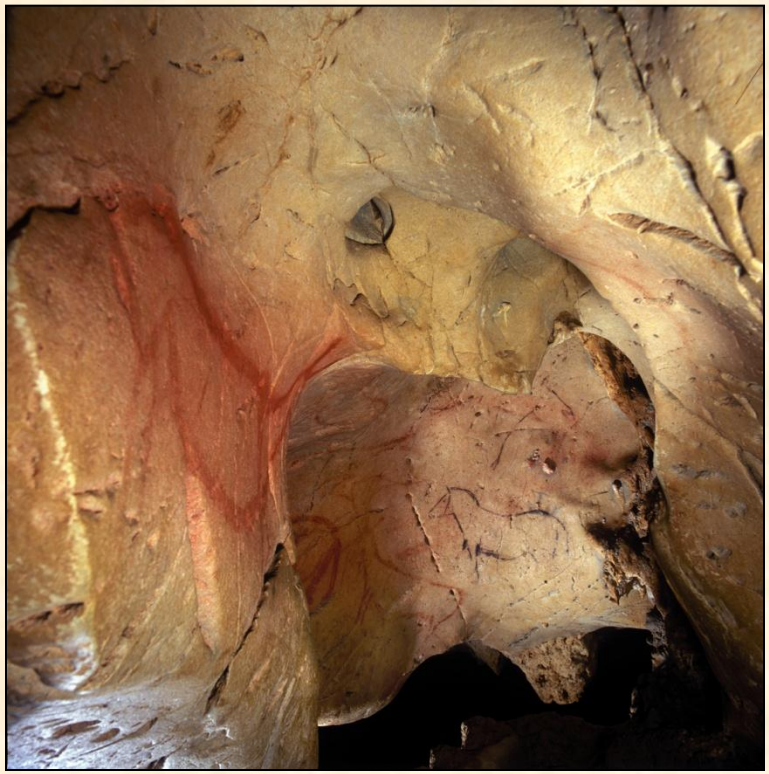

ARTE PARIETAL:
Cueva de las Monedas (Puente Viesgo)

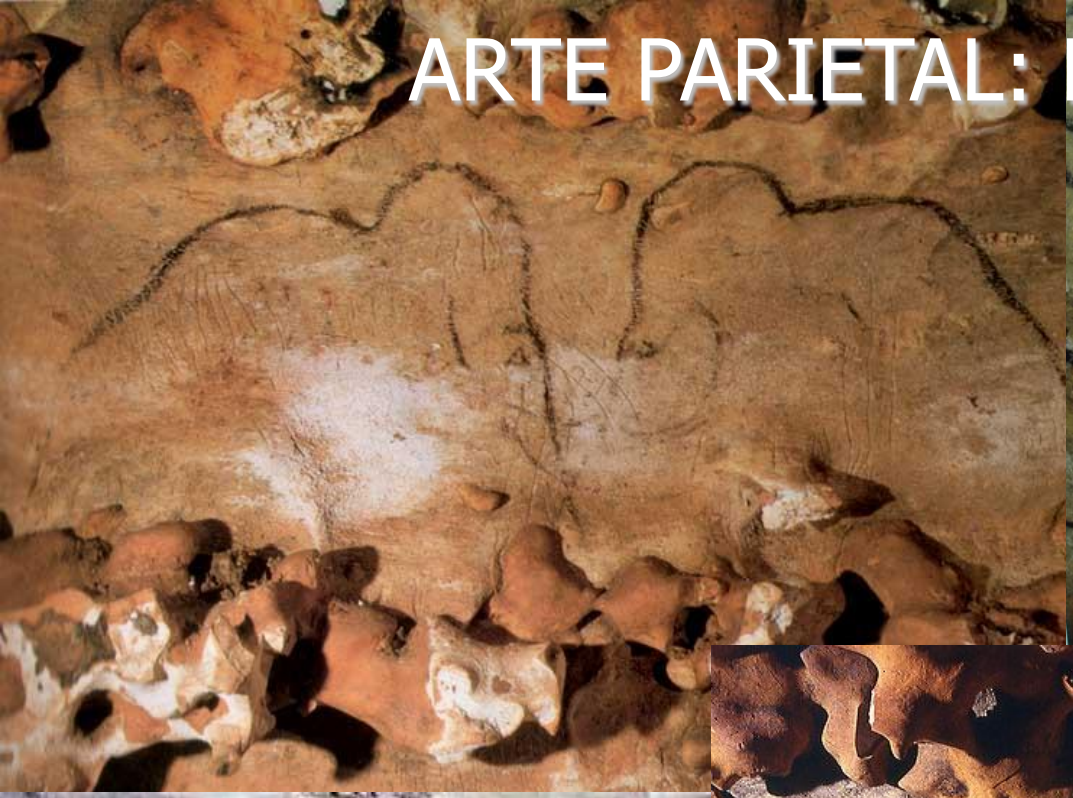

ARTE PARIETAL:
Cueva de la Pasiega (Puente Viesgo)

ARTE PARIETAL: **Rouffignac**

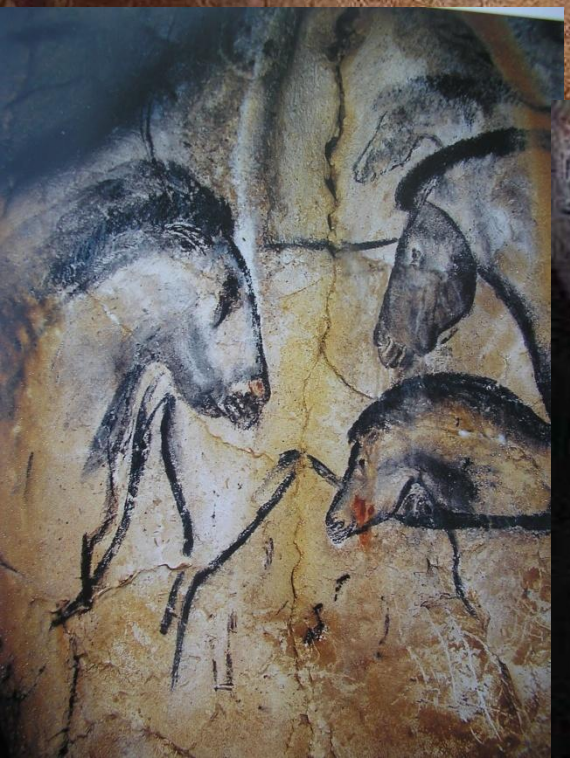

ARTE PARIETAL: **Chauvet**

ARTE PARIETAL: **Chauvet**

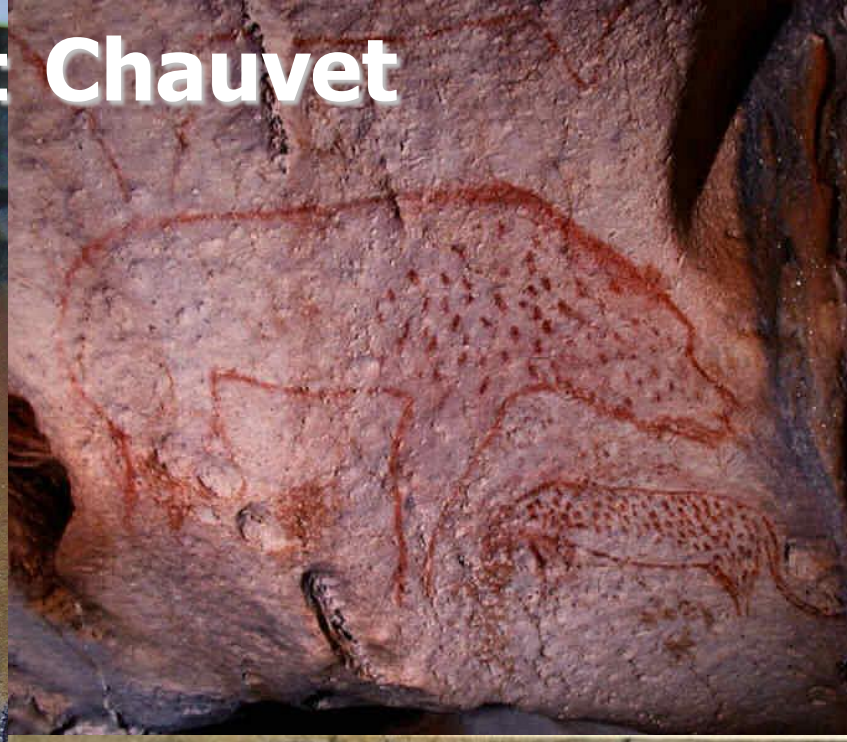

ARTE PARIETAL: **Chauvet**

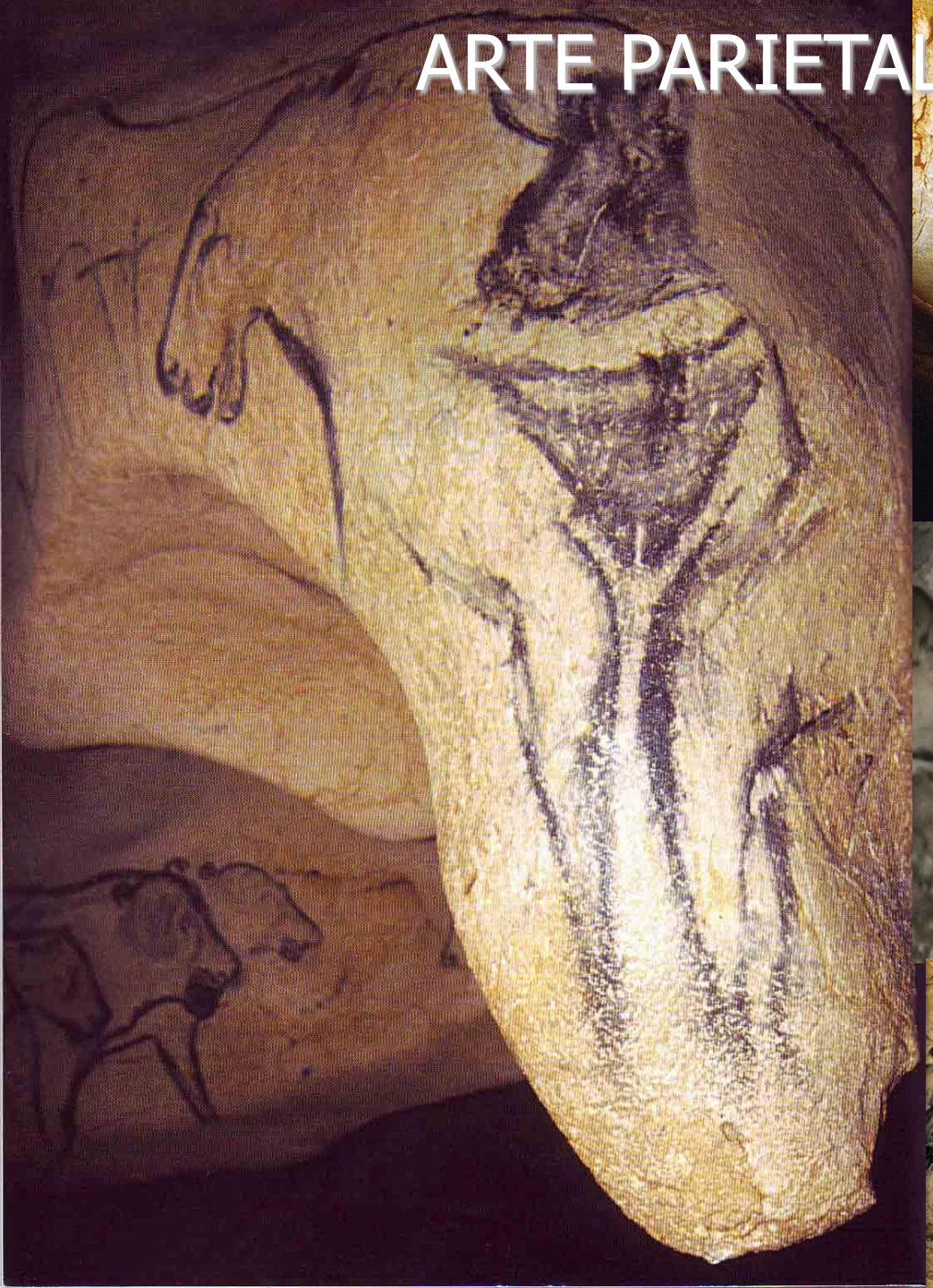
ARTE PARIETAL: **Chauvet**

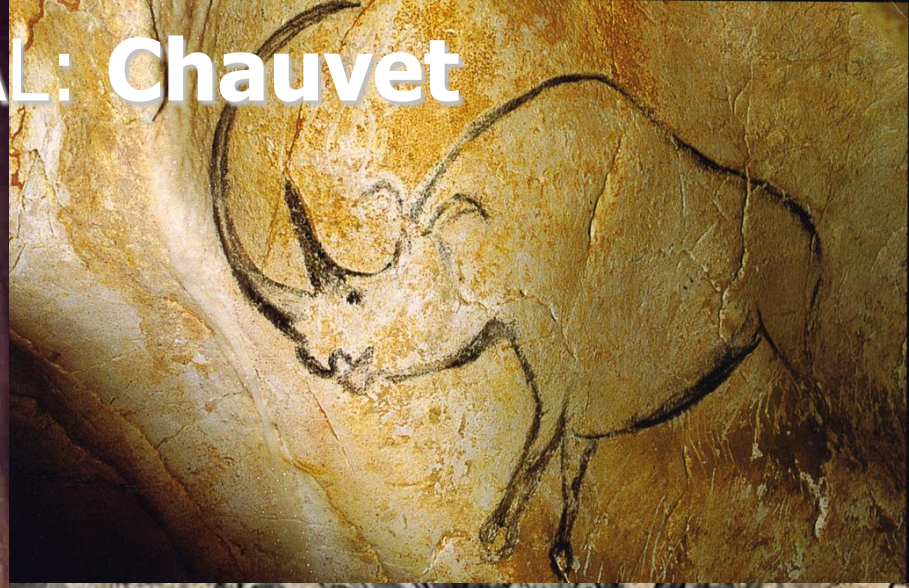

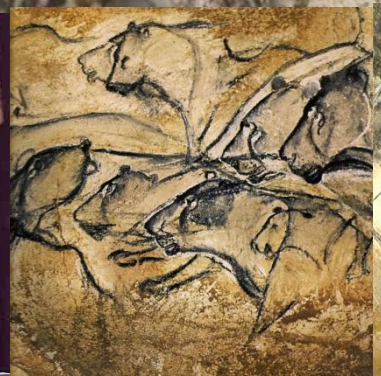

ARTE PARIETAL: **Chauvet**

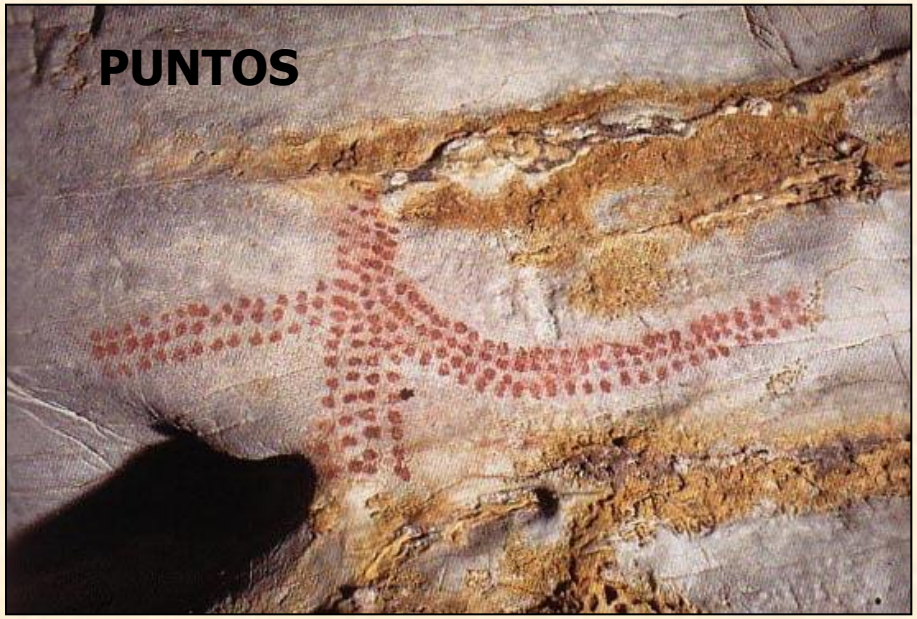
ARTE PARIETAL: **Los signos**

Difícil comprender su significado:

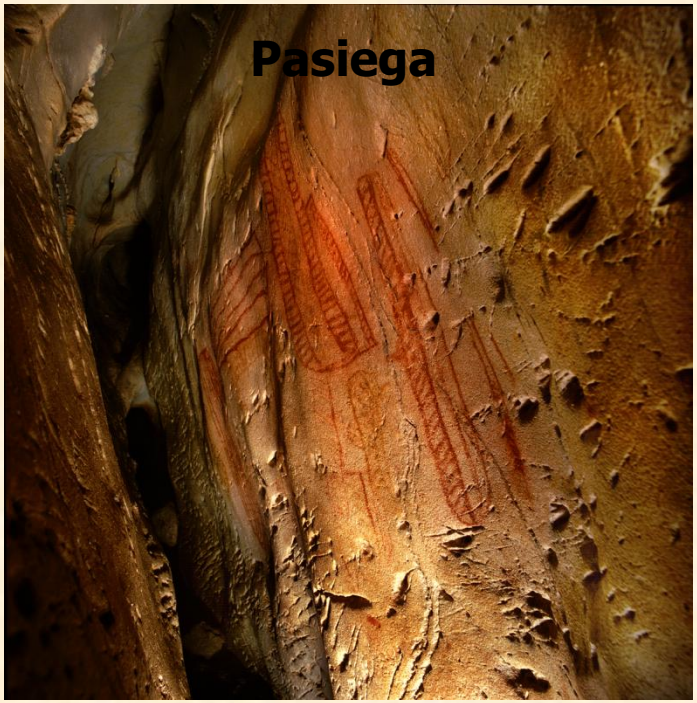
- ✓ **Carecemos del código de interpretación.**
- ✓ **Significado común a muchas regiones del Paleolítico.**
- ✓ **Ese significado probablemente asociado a los animales o figura que les acompañan.**

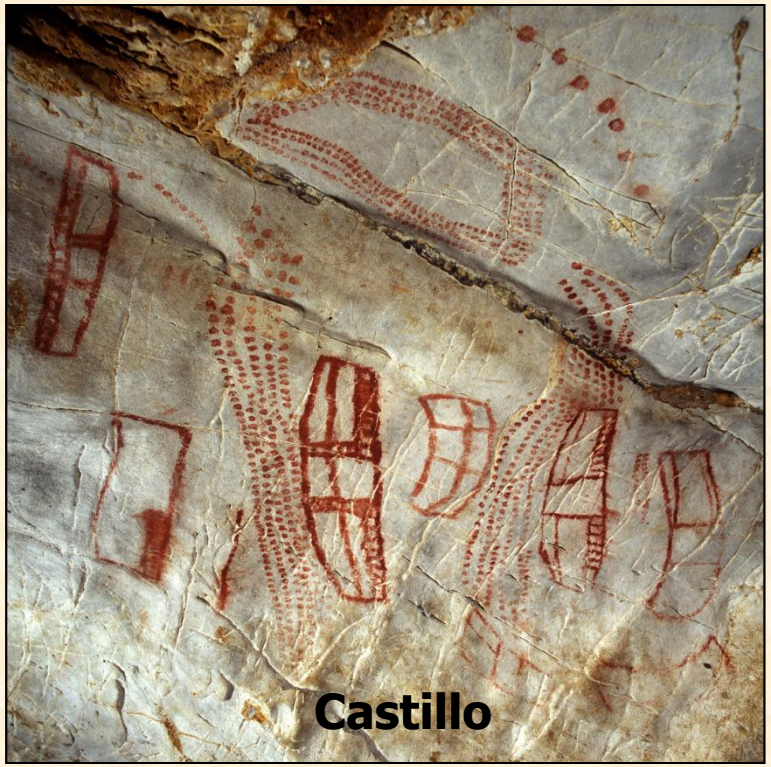

ARTE PARIETAL: **Los signos Tectiformes**

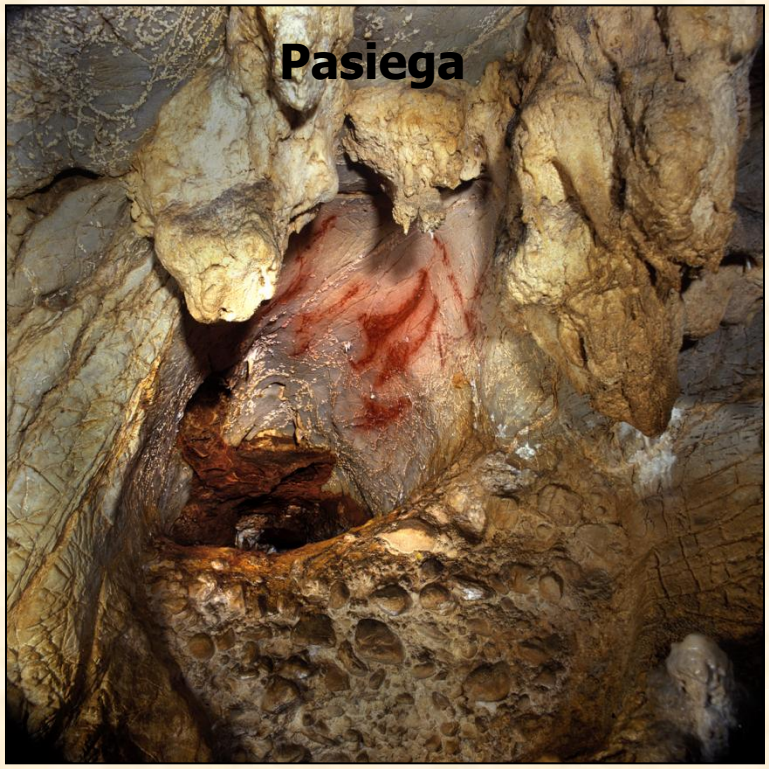
- **<u>Descripción</u>: Rectángulos compartimentados.**
- **<u>Representan</u>: varias hipótesis. Cercados, trampas, marcas étnicas ("escudos") viviendas …**

ARTE PARIETAL: **Los signos Claviformes**

- ✓ **<u>Descripción</u>: Estilización vertical con protuberancia intermedia.**
- ✓ **<u>Significado</u>: desconocido. Hipótesis: armas, simplificación del cuerpo femenino.**

ARTE PARIETAL: **Los signos Puntos**

Significado: **Desconocido. Hipótesis: orientación en la cueva, calendarios**

ARTE PARIETAL: **Manos I**

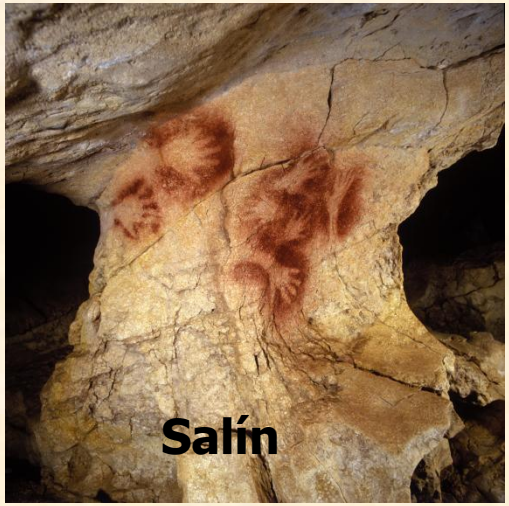

- ***En Positivo***: **la mano se impregna en pigmento y se plasma sobre la pared de la cueva.**
- ***En negativo***: **se pone la mano sobre la pared y se sopla el pigmento quedando la silueta.**
- ***Significado***: **Mágico-religioso. ¿Contacto con los espíritus que están "al otro lado"?**

ARTE PARIETAL:
Manos II

- En el tema de las manos, el problema más importante suscitado, posiblemente sea el caso de las manos mutiladas. (caso de las Gargas en Francia con más de 190 manos, o en Maltravieso (Extremadura). La explicación sólo puede ser objeto de conjeturas. Luquet afirma que nunca se han encontrado esqueletos con manos mutiladas como se reflejan en las pinturas, por lo que estaríamos ante dedos doblados. Leroi-Gourham se inclinará por entender estas manifestaciones como un código lingüístico.

ARTE PARIETAL:
Vulvas

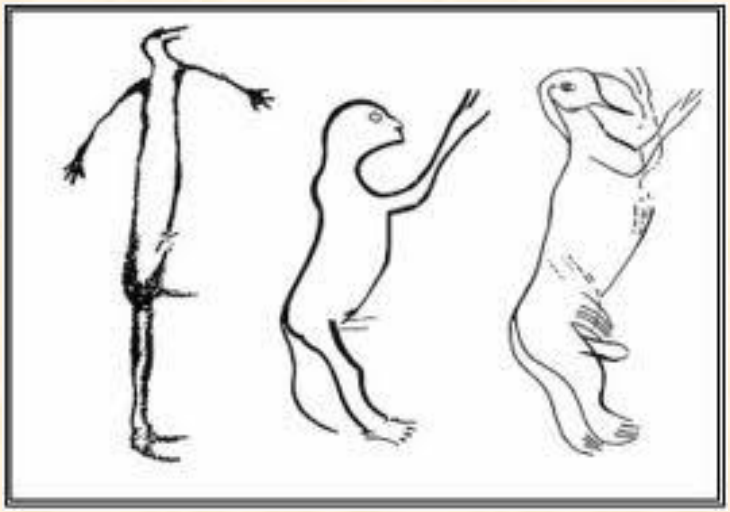

- ***Descripción:*** **Campaniformes con división vertical en el centro.**
- ***Significado*****: Se han asociado generalmente al aparato sexual femenino**

ARTE PARIETAL:
Antropomorfos masculinos

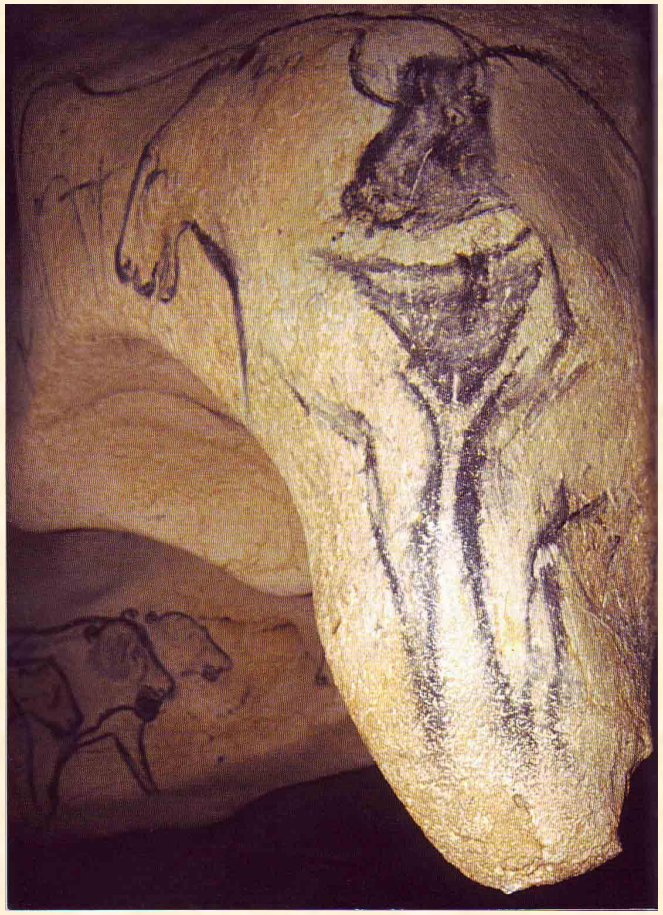
- Las figuras humanas clasificadas como masculinas muestran el pene o carecen de mamas. No hay prácticamente ninguna figura entera que podamos considerar masculina.

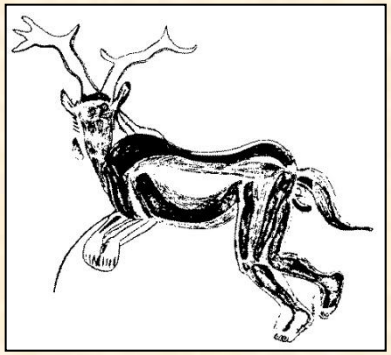
ARTE PARIETAL:
Antropomorfos femeninos

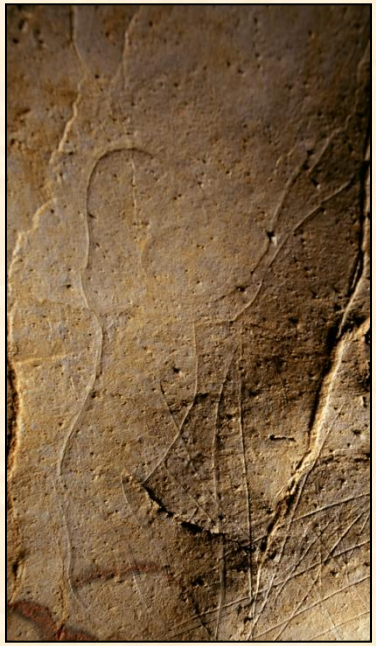
- Las clasificadas como figuras femeninas son imágenes estilizadas del cuerpo de una mujer en las que se observa el ensanche en la zona de las mamas.
- En ocasiones serán figuras híbridas de mujer y animal.

ARTE PARIETAL: **Máscaras y antropomorfos**

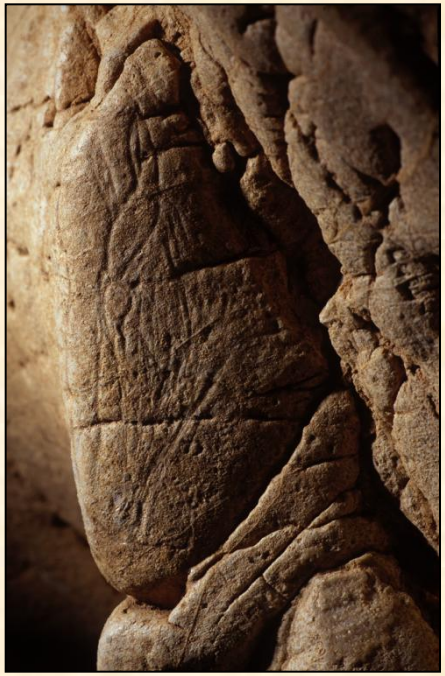

- **Conclusión:** la explicación más fácil y verosímil sería la que indica que **no se representa al hombre de forma naturalista para que no pueda existir sobre ella una acción fetichista**, y sólo se representa al hombre vestido de animal con motivo de representaciones mágico-religiosas. Esos antropomorfos con máscaras o vestidos con pieles de animales serían imágenes de los chamanes en ceremonias rituales.

ARTE PARIETAL:
Grabados en cuevas I

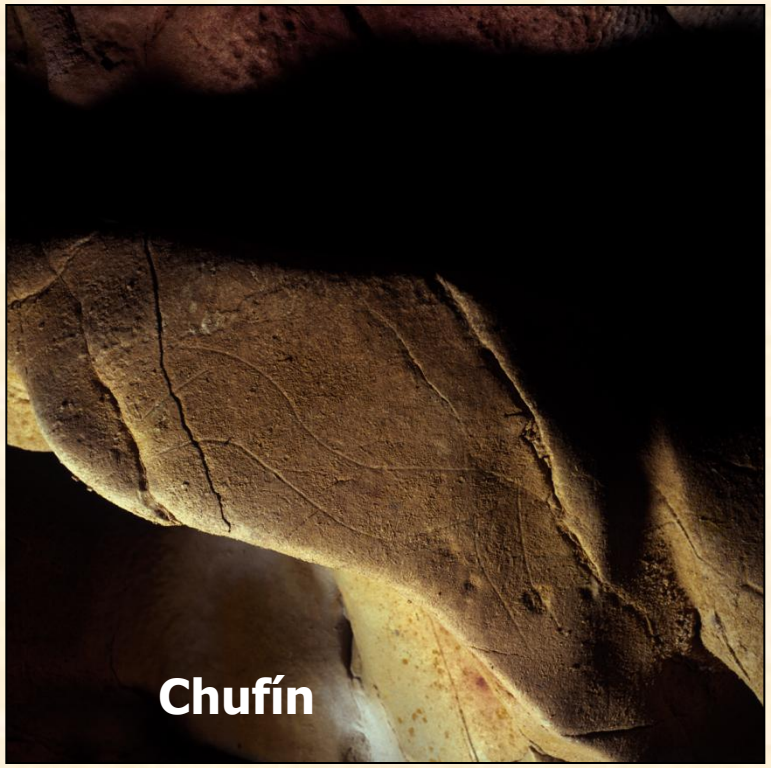

Los mismos temas que en pintura también se encuentran en *grabados* en el interior de las cuevas.

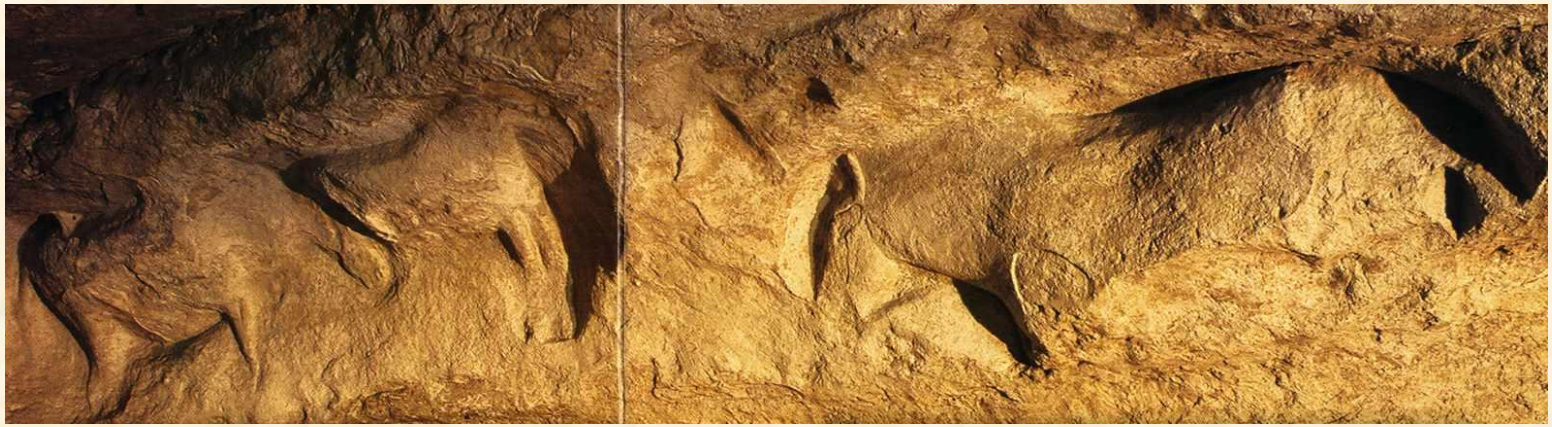
ARTE PARIETAL:
Grabados en cuevas II

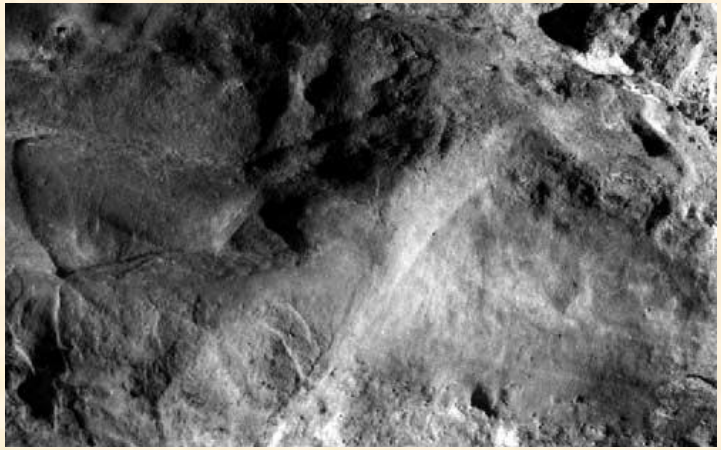

ARTE PARIETAL: **Esculturas-relieves**

Los mismos temas que en pintura también se encuentran en altorrelieves en yacimientos muy concretos. El más destacado es el de **Cap Blanc** en Francia.

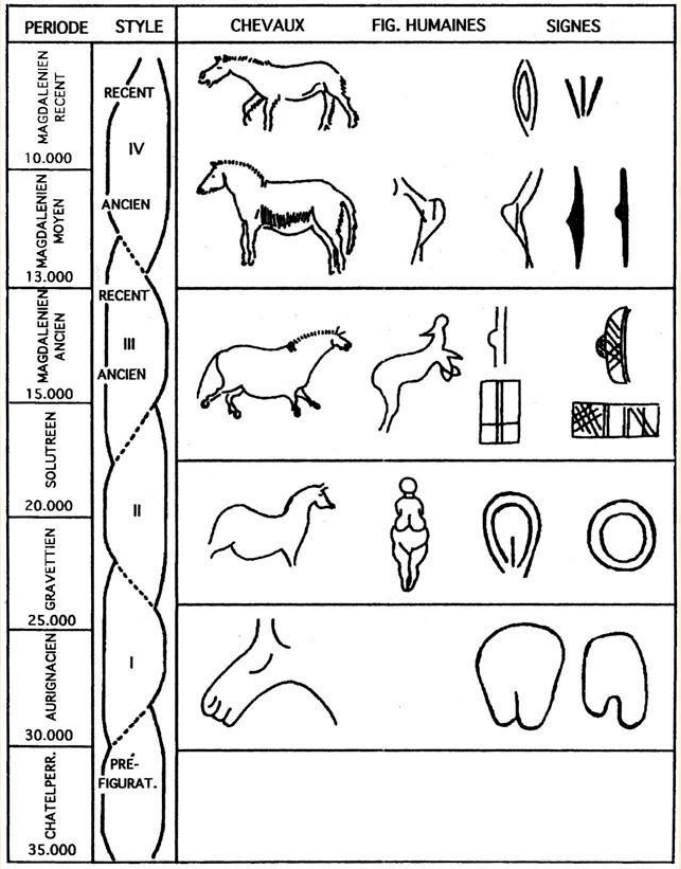

Relieves femeninos de
La Magdelaine.

ARTE PARIETAL: **Cronología** (según Leroi-Gourham) I

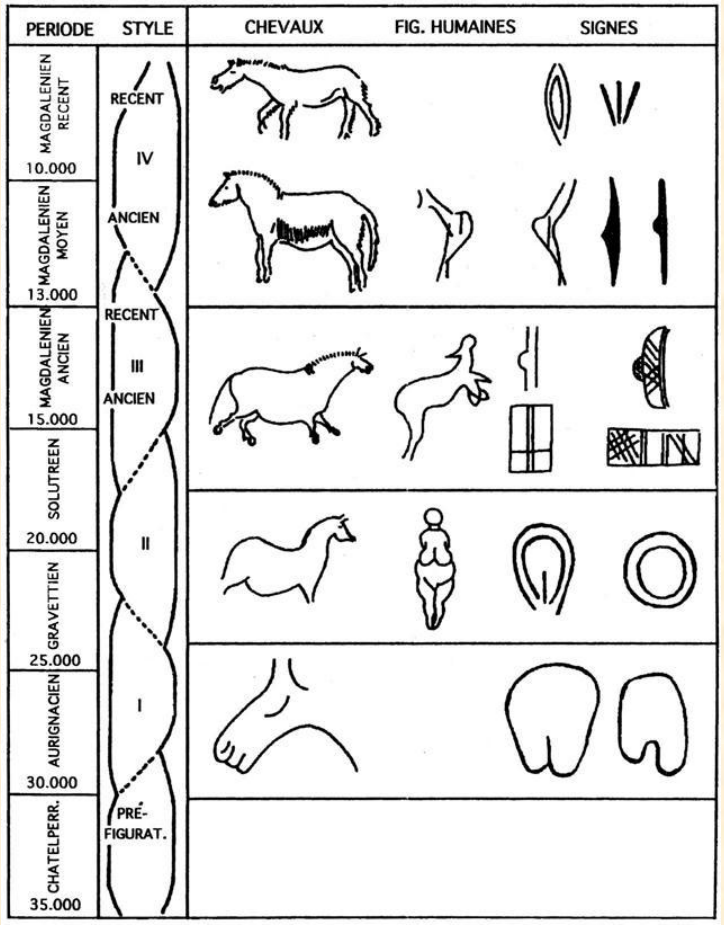
Ésta es la clasificación más aceptada tradicionalmente y se basa en una progresión lineal que relaciona la calidad-perfección de la pintura con la evolución del Paleolítico (mejores representaciones cuanto más avanzado el Paleolítico).
Hoy día las últimas cronologías están desmintiendo este planteamiento: algunas de las pinturas más antiguas están dando fechas en torno a los 35000 a. C. Veremos en que queda este asunto.

- *ESTILO I*. – (30.000 -27000 a.c.)
  - Período auriñaciense.
  - Signos de puntuación, vulvas, macarrón.
  - Escasas representaciones figuradas y las que aparecen, sólo muestran parte de la anatomía (cabezas o cuartos delanteros, generalmente).
  - La técnica suele ser de incisión.
- *ESTILO II*.- (27.000-18.000 a.C)
  - Periodos gravetiense y principios del Solutrense.
  - Es la época de máxima expansión geográfica del arte paleolítico.
  - *Arte Mobiliar*:
    - Abundantes ejemplos.
    - Destacan las **Venus.**
  - *Arte parietal*:
    - Muchas manos.
    - En los temas animales:
      - Una línea fuertemente sinuosa representa el cuello y el dorso del animal (la *curva cérvico-dorsal*).
      - Las astas y cornamentas se representan de perfil (perspectiva torcida)
      - Las patas apenas se representan o con trazos muy simples.
    - La ubicación de estas pinturas están ya más al interior de las cuevas.

ARTE PARIETAL: **Cronología** (según Leroi-Gourham) II

- *ESTILO III* (18.000-13.000 a.C)
- Periodos solutrense y Magdaleniense antiguo.
- *Arte mobiliar*:
  - Escasos ejemplos.
- *Arte parietal*:
  - Aparecen los tectiformes y algún claviforme.
  - Representaciones animales:
    - Pérdida de línea cérvico-dorsal.
    - Figuras rellenas de color.
    - Microcefalia.
    - Cuellos en forma de cisne.
    - Muchas figuras parecen estar preñadas (gravidez)
    - Extremidades más detalladas, con pezuñas globulares representadas con perspectiva torcida o semitorcida.
  - Se encuentran ya en lo más profundo de las cuevas.
- *ESTILO IV* (13.000-9.000)
- Periodos magdaleniense medio y final).
- Es el período por excelencia, tanto por su valor artístico como por la gran cantidad de representaciones.
- *Arte mobiliar*:
  - Aparecen todo tipo de objetos, corta duración, larga, religiosos, adorno ..
  - Destacan, singularmente, los **bastones perforados**.
- *Arte parietal*:
  - Abundantes signos, especialmente claviformes.
  - Representaciones animales:

ARTE PARIETAL: **Cronología** (según Leroi-Gourham) III

Período prefigurativo	**Musteriense**	**Aparecen los colorantes y objetos "curiosos" de la naturaleza en los yacimientos que demuestran un primer sentido de la estética. En el Chatelperroniense existen las primeras placas y huesos decorados, todavía sin representaciones naturalistas.**
Estilo I	**Auriñaciense**	**Aparecen las primeras manifestaciones figurativas, con grabados profundos relativos a órganos sexuales y animales incompletos. Aparecen las primeras pinturas. Todo ello aún en las zonas exteriores de las cuevas o donde llega la luz natural.**
Estilo II	**Gravetiense y Solutrense Inferior**	**El canon de la figura animal se basa en una línea cérvico-dorsal muy marcada, en forma de "S" tumbada. Existe una gran desproporción, con cuerpos muy voluminosos y extremidades muy pequeñas. Comienzan a decorarse los primeros "santuarios" interiores.**
Estilo III	**Solutrense Medio y Superior**	**La línea cérvico-dorsal se atenúa, aunque sigue siendo arcaica. Los cuellos y cabezas se alargan. Aparecen ya detalles corporales y los primeros despieces interiores (de crines, patas, etc). Grandes paneles interiores de las cuevas.**
Estilo IV antiguo	**Magdaliniense Inferior y Medio**	**Es la fase de culminación del realismo y naturalismo de las figuras. Gran dominio de las técnicas, que incluso se combinan. Se indican pelajes, crines, pezuñas, ojos y muchos detalles. Se busca el volumen y el color. Es el culmen del Arte Paleolítico.**
Estilo IV reciente	**Magdaliniense Superior**	**Figuras cargadas de detalles y con gran expresión de movimiento. Junto a ellas aparecen otras muy esquemáticas. Se decoran muy poco las paredes y se produce un gran auge en el arte mueble y poco a poco dejan de decorarse las cuevas hasta que se abandona por completo.**

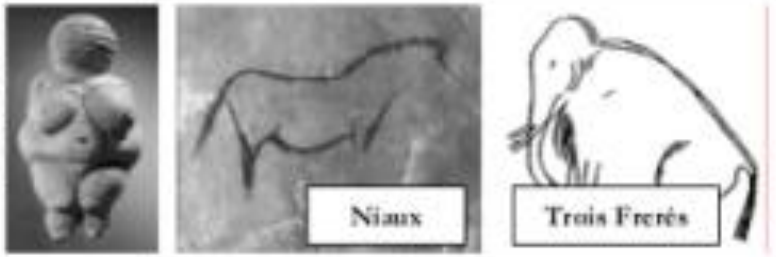
Fuente: LEROI-GOURHAN, A.: *Préhistoire del Art Occidental*, París, 1965
BREUIL, H.: *Quattre cents siécles d´art parietal*, Montignac, 1952.

El arte parietal: claves cronológico-estilísticas

PERIODO	ESTILO			RASGOS MORFOLÓGICOS
Magdaleniense Superior 10.000 a. C.	**Estilo IV**	E. Clásico	Magdaleniense	Máxima distribución del Arte Paleolítico (**78% de las representaciones conocidas**). El **estilo** se ha **mejorado** y se cuidan más los detalles. Sin embargo, se desarrollan aún muchas **convenciones** (M ventral de los caballos, diversidad de perspectivas en las astas, crines en perspectiva normal…). **Diversificación** regional y temática **de los signos** (tectiformes, claviformes, sexuales…).
Magdaleniense Medio 13.000 a. C.		E. Arcaico		
Magdaleniense Antiguo 15.000 a. C.	**Estilo III**	Primitivo	Ciclo Solutreo	**Desarrollo general de** las convenciones que se aprecian en el **Estilo II** e incorporación de otras (extremidades detalladas incluso en las pezuñas, acentuación del volumen delantero de bisontes, toros y cápridos, perspectiva diversificada). Un **alto porcentaje de** las manifestaciones del **arte mueble** se adscriben a este estilo. Primeros signos tectiformes.
Solutrense 20.000 a. C.	**Estilo II**			Fase de mayor **expansión geográfica del Arte Paleolítico**. Explosión de las representaciones de estatuillas humanas (**Venus**) y animales en el **arte mueble**. Primeras obras parietales de atribución cierta, casi siempre en las zonas de penumbra de las cuevas. Aparición de las primeras convenciones (curva cérvico-dorsal, perspectiva torcida, desaparición de los detalles en la parte baja de los animales…)
Gravetiense 25.000 a. C.			Ciclo Auriñaco Perigordiense	
Auriñaciense 30.000 a. C.	**Estilo I**			**Figuras sexuales** realistas (principalmente vulvas) aunque muy simbólicas. Representación de animales con un estilo muy tosco por el uso de una **técnica de incisión** profunda, que contribuye a la tosquedad de las figuras.
Chatelperroniense 35.000 a. C.	**PREFIGURATIVO**			**No se conocen representaciones** más allá de algunas sobre objetos de adorno, placas o huesos sobre los que se graban líneas y se pinta con ocre, pero sin representaciones identificables.

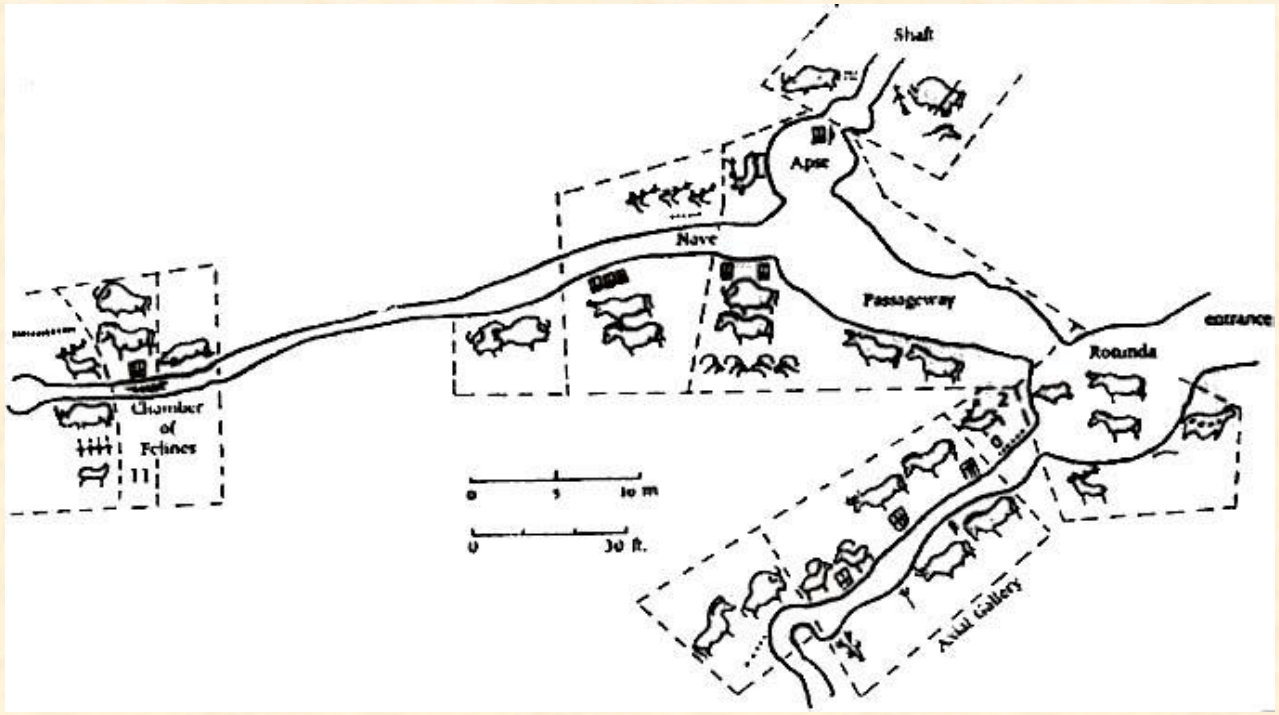

ARTE PARIETAL: **Ubicación I**

- Las pinturas más interesantes del Paleolítico se encuentran en el **interior de las cuevas**, pero no en los lugares de habitación (a la entrada), sino en lugares bastante alejados, de difícil acceso, nula iluminación natural y, en ocasiones, en espacios en los que la posición a la hora de pintar es enormemente complicada. Todo ello es lo que se toma como punto de partida para plantear la hipótesis de que el arte parietal del Paleolítico tendría una **finalidad espiritual o religiosa**, en función de la cual, los lugares donde se encuentran las pinturas vendrían a ser santuarios o **espacios mágicos** donde se llevarían a cabo los ritos o ceremonias oportunos para la finalidad que se desee.
- También se ha señalado que, dentro de las cuevas, las grandes pinturas se encuentran en espacios que parecen estar destinados a una **visión colectiva, en amplias salas**, mientras que otras (especialmente signos y antropomorfos) se hallan en los lugares más estrechos y recónditos, como si se tratara de **espacios reservados para una visión privada**, reducida a los iniciados.

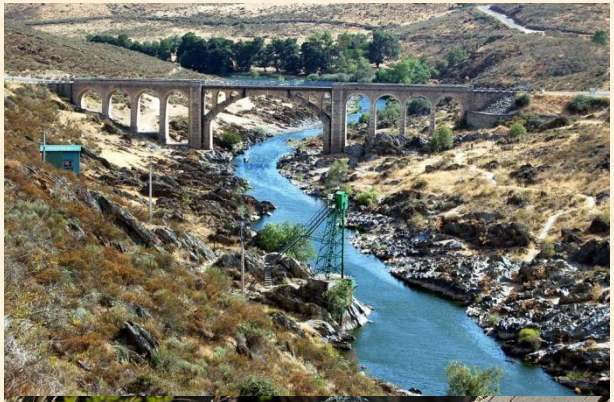
Plano Lascaux

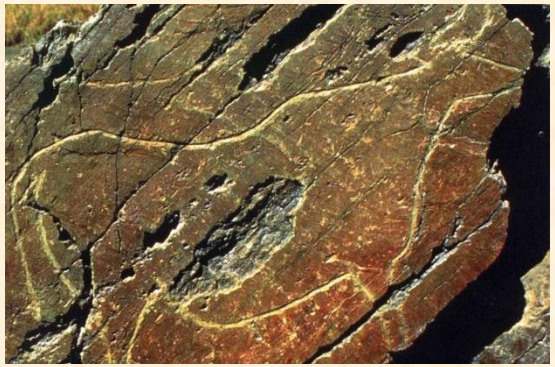
ARTE PARIETAL: **Ubicación II**

- Aunque trascienda el campo del llamado arte parietal tradicional, es importante señalar en este apartado que en los últimos veinte años se han encontrado numerosos ejemplos de un **arte paleolítico realizado fuera de las cuevas, en rocas al aire libre donde encontramos grabados los temas ya analizados**. Teniendo en cuenta que estamos hablando de hallazgos relativamente recientes (los principales en **Foz Coa** en Portugal y en los alrededores de **Ciudad Rodrigo** en España), hay que pensar que los descubrimientos se irán sucediendo en los próximos años, lo que modificará algunas de las conclusiones que sobre el arte paleolítico se mantienen hasta este momento.
- En el caso de Cantabria ya encontramos algunos ejemplos de esos grabados en posibles “santuarios al aire libre”, pero siempre cerca de las cuevas, o en los lugares de hábitat de las mismas: La Viña, La Lluera, Chufín.

Siega Verde

Foz Coa

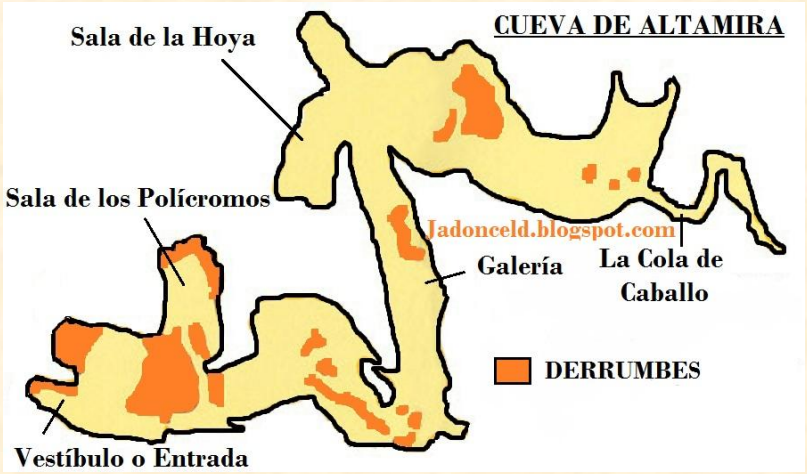

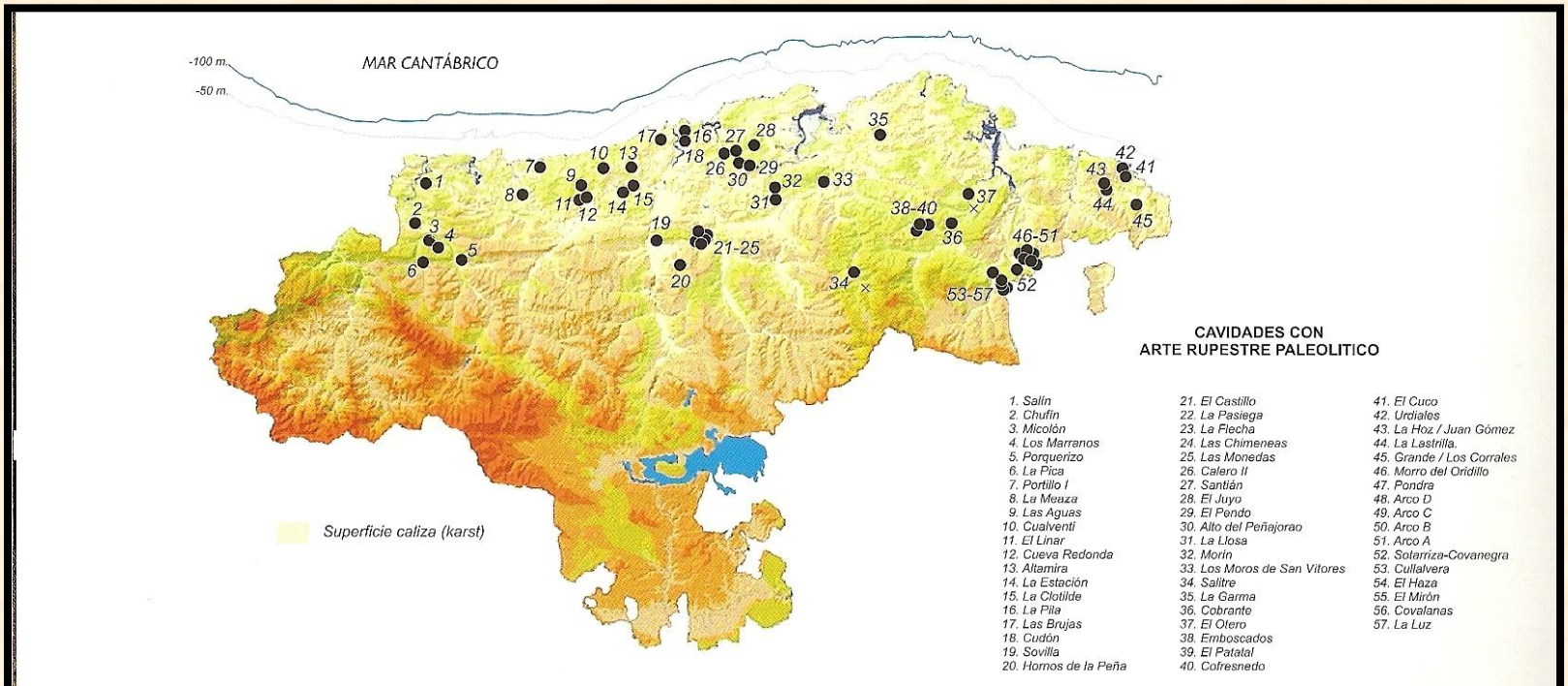
ARTE PARIETAL: **Ubicación III**

- Significaremos los tradicionales, ubicados en la cornisa franco-cantábrica, pero dejando claro que la difusión de este arte, a medida que se van descubriendo nuevos yacimientos, va mucho más allá de esos límites (Italia, Bulgaria. En el caso de España encontramos ejemplos en Cáceres, Andalucía).
- *Francia*: Lascaux, Trois Freres, Niaux, Les Combarelles, Font de Gaume, Chauvet
- *España*:
  - País Vasco: Santimamiñe, Ekain.
  - Cantabria: Covalanas, Altamira, Puente Viesgo (El Castillo, Chimeneas, La Pasiega), Hornos de la Peña, La Garma, El Pendo.
  - Asturias: El Pindal, Tito Bustillo, El Buxu, Candamo.
  - Guadalajara: Casares.
  - Andalucía: Nerja, La Pileta.

ARTE PARIETAL: **Ubicación IV**

ARTE PARIETAL: INTERPRETACIONES

- **La hipótesis del "arte por el arte:** Defendida por REINACH, LARTET, CHRISTY, PIETTE, CARTAILHAC.
- **La hipótesis totémica**. Defendida por Frazer y Tylor.
- **La hipótesis de la magia de la caza y la fertilidad.** Reinat y abate Breuil.
- **La hipótesis estructuralista de Leroi-Gourham y Laming-Emperaire I:** Oposiciones estructurales entre lo masculino (caballo : puntuaciones, macarrón y bastoncillos) y lo femenino (bóvidos, tectiformes, claviformes, manos, vulvas.)
- **La hipótesis chamánica de Clottes y Lewis-Williams.**

ARTE PARIETAL: **La hipótesis chamánica de Clottes y Lewis-Williams**

- Relaciona el arte paleolítico con estados de trance y alucinatorios propios de las prácticas chamánicas.

Las nubes de puntos son uno de los elementos entópticos que se ven usualmente en el primer estadio del trance. Aquí, en la Cueva del Castillo (Cantabria, España), han sido ordenados en una estela que parece salir de un agujero.

ARTE PARIETAL: **La hipótesis chamánica de Clottes y Lewis-Williams II**

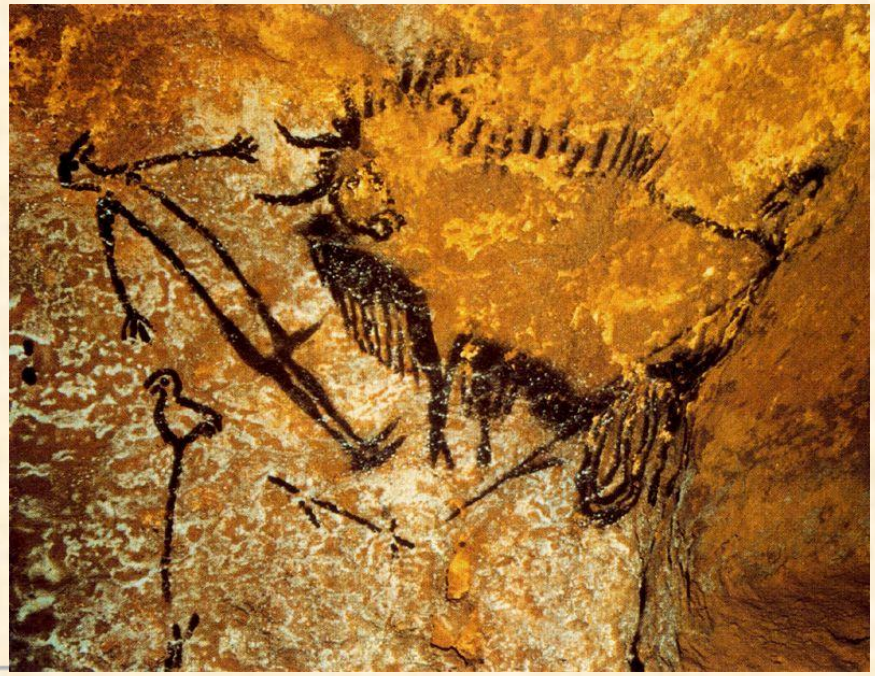

El llamado «brujo con arco musical» de la Cueva Trois-Frères (Ariège, Francia), compuesto de lo animal y lo humano. Figuras como ésta, o la de Gabillou, comunes en culturas chamánicas, podrían representar al chamán transformado, o a un espíritu sobrenatural. I

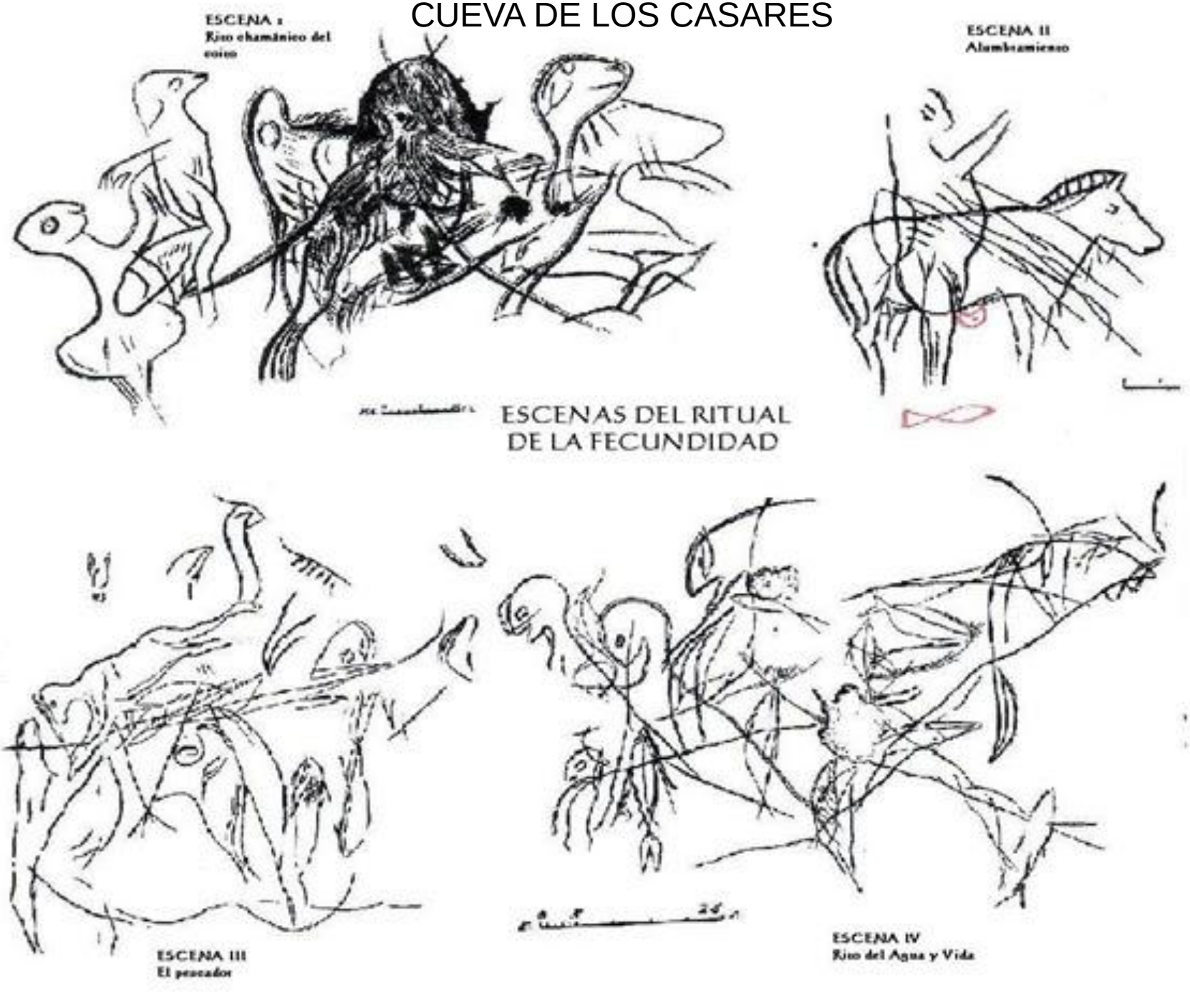
ARTE PARIETAL: **La hipótesis chamánica de Clottes y Lewis-Williams III**

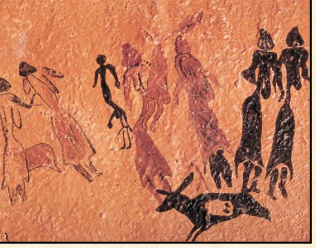
Parte de la famosa «Escena del Pozo»de la cueva de Lascaux (Dordogne, Francia), en la que un hombre con cabeza de pájaro yace frente a un bisonte herido y eviscerado. Cerca del hombre, un pájaro parece posado en una vara. La imagen del pájaro podría representar el vuelo del alma, una metáfora común en el trance del chamán. Ilustración de A. Glory.

CUEVA DE LOS CASARES

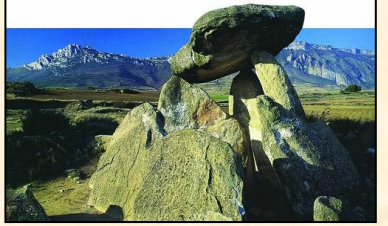

NEOLÍTICO

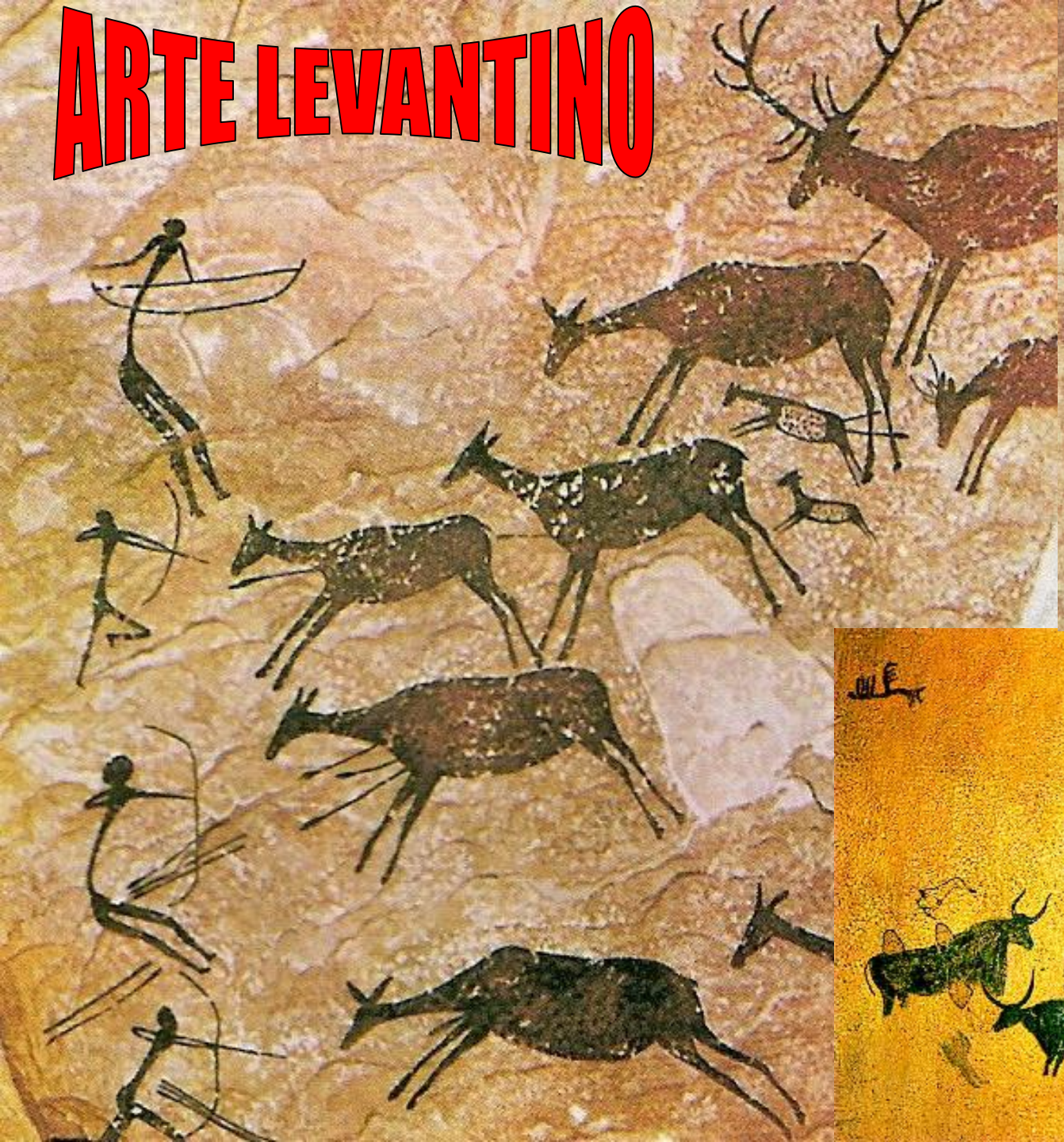
CARACTERÍSTICCAS GENERALES I

- Economía productora:
  - Agricultura y ganadería.
  - Mantienen la caza y pesca.
- Forma de vida:
  - Sedentaria.
  - Viven en poblados.
  - División del trabajo.
- Inventos:
  - Siembra.
  - Domesticación de animales
  - La cerámica y el tejido.
  - Hoces, azadas, molinos de mano, sistemas de riego.

- Creencias:
  - Sus dioses son las fuerzas de la naturaleza (la Tierra, el Sol, el agua …)
  - La diosa madre.
- Arte:
  - Pintura rupestre exterior.
    - Representan escenas de caza, ceremonias …
    - Aparece la figura humana.
    - Antinaturalismo. Progresiva esquematización.
  - Construyen ídolos de piedra, cerámica …
  - Monumentos megalíticos.
    - Menhir.
    - Dolmen.
    - Cromlech

ARTE LEVANTINO

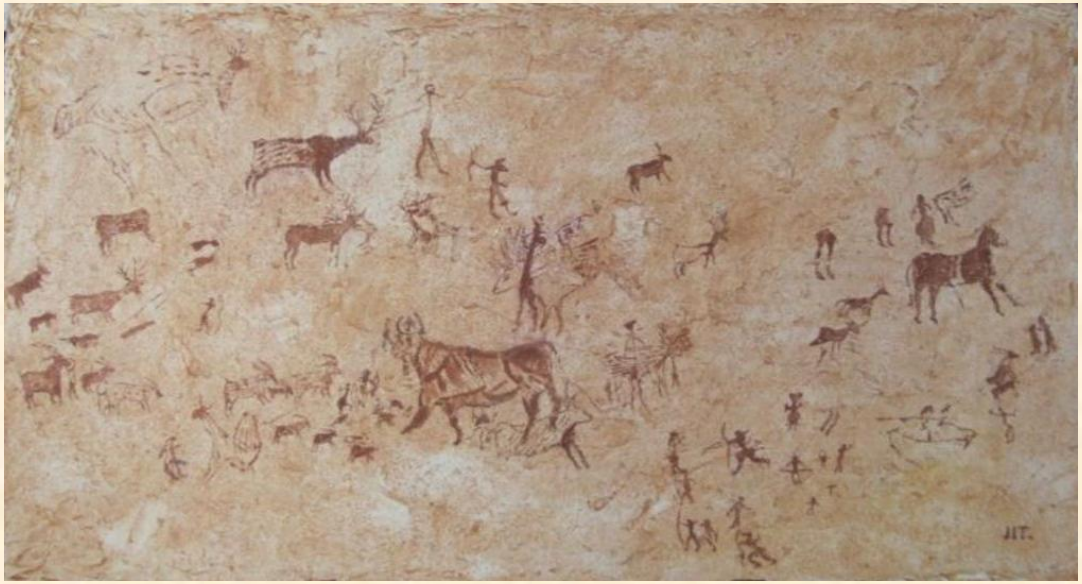
ARTE LEVANTINO: Contexto histórico

- Cambio climático: clima más templado tras el fin de la glaciación Würm.
- Cambio medioambiental:
  - Los hielos se retiran hacia el norte y, con ellos, la fauna más adaptada a ellos (mamuts, bisontes, renos).
  - Los bosques ganan en extensión, así como la fauna que les es propia: cievos, cabras....
- Cambio económico: economía productora con el desarrollo de la agricultura y ganadería e incipiente comercio.
- Cambio social: sedentarismo, aparición de primeros poblados, incipiente organización jerárquica de la sociedad.
- Cambios tecnológicos: útiles sobre piedra pulimentada, útiles de cerámica, tejidos.
- Cambio en creencias: culto a los muertos, construcciones megalíticas relacionadas con ese culto (dolmenes) y otros de todavía difícil interpretación (cromlechs)

ARTE LEVANTINO: **Técnica**

- ✓Básicamente, pintura.
- ✓Colores: rojo, negro y blanco. Obtenidos de óxidos, como en el Paleolítico.
- ✓Aplicación del color en estado líquido.
- ✓Mediante pinceles de pluma de ave.

ARTE LEVANTINO: **Iconografía I**

- *Ausencia de manos y escasez de signos*
- *Zoomorfos*
  - Los animales representados serán aquellos que mejor se han adaptado al cambio climático. Se tratará, pues, de una fauna de clima templado (ciervos, caballos, cabras), desapareciendo especies que habían sido comunes en el Paleolítico (bisontes, mamuts).
  - Los animales suelen ser el centro de la composición, pero en casi todos los casos como víctimas y supeditados a los personajes humanos, quienes los vigilan, persiguen y matan.

Pinturas en el abrigo del Navazo, Albarracín (Teruel). Se ha dicho que la de la zona inferior ES LA PRIMERA REPRESENTACION DE LA FIESTA DE LOS TOROS EN LA PENINSULA IBERICA; la de la zona intermedia, con vacas y terneros hace pensar en una escena de ganadería.

ARTE LEVANTINO: **Iconografía II**

- *Antropomorfos*
  - La figura humana es claramente reconocible:
    - Los hombres son, generalmente, arqueros.
    - Las mujeres son más escasas: cabeza habitualmente triangular, silueta sinuosa, caderas redondeadas, vestidas con faldas largas y senos marcados. Generalmente están de pie y en posición estática y suelen llevar unos colgantes a modo de flecos que penden de los brazos y codos.

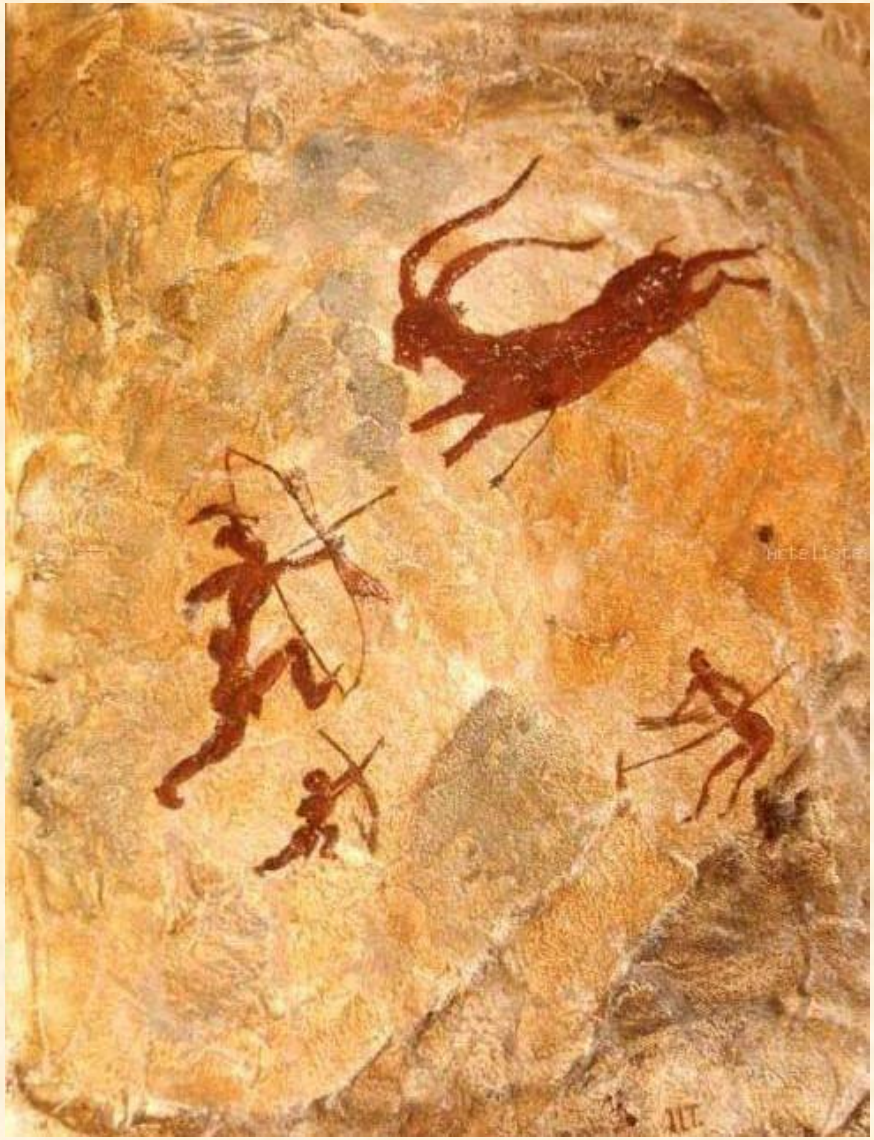

ARTE LEVANTINO: **Aspectos formales I**

- ✓ No hay preparación previa de la superficie sobre la que se va a pintar.
- ✓ **Colores planos**, dos dimensiones.
- ✓ **Economía de la forma**: reducción de las formas a simples siluetas.
- ✓ **Simplicidad**: figuras de perfil y cornamentas en perspectiva frontal.

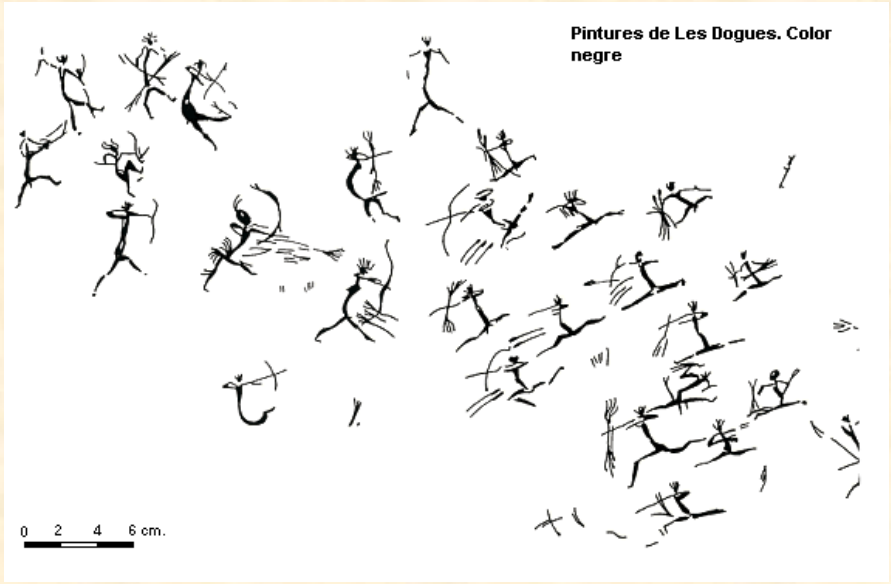

ARTE LEVANTINO: **Aspectos formales II**

Composición:Las figuras forman escenas comprensibles para nosotros:

- **Escenas de caza**: las hay individuales, en pareja y, en pocos casos, en grupo.
- **Escenas violentas entre humanos**: disputas entre arqueros y posibles ejecuciones.
- Otras: **danzas rituales, recolección**.

ARTE LEVANTINO: **Aspectos formales III**

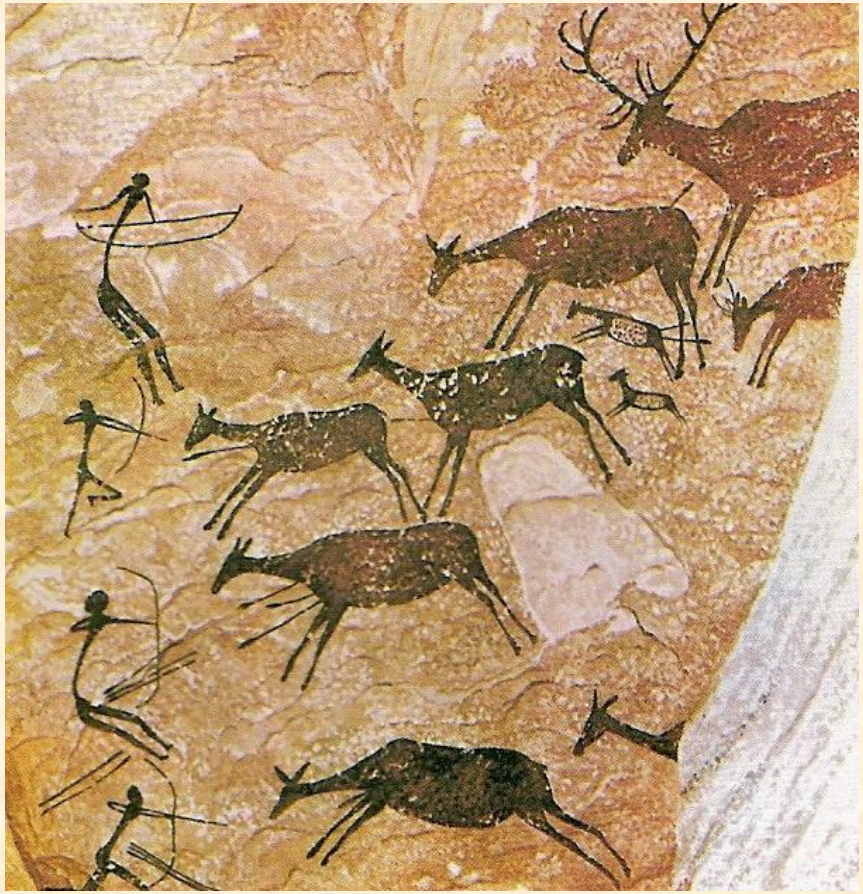

ARTE LEVANTINO: **Aspectos figurativos**

- Las figuras son de pequeño tamaño y se reducen generalmente a simples siluetas.
- Mayor dinamismo que en el paleolítico.
- Pérdida progresiva de naturalismo y realismo. Las figuras adoptan formas más estilizadas hasta alcanzar finalmente el esquematismo, especialmente acusado en el caso de la figura humana.
- Ausencia de volumen, debido a la utilización de colores planos.

ARTE LEVANTINO: Cronología

- *Evolución y cronología*:

- Los ejemplos de este arte se extienden **desde inicios del Mesolítico hasta la Edad del Bronce**.

  - **Naturalista**: se caracteriza por pinturas estáticas de gran tamaño y muy cercanas al arte paleolítico superior. 8000-6000.

  - **Fase estilizada estática**: aparece la figura humana y las primeras escenas, generalmente caza o danzas, con escasa movilidad. A esta etapa pertenece "*La danza fálica de Cogull*", o "La mujer cogiendo miel" en Bicorp. 6000-4000 BP

  - **Fase estilizada dinámica**: las composiciones presentan un mayor dinamismo, siendo habituales las escenas de lucha y de caza. (escenas de caza en Valltorta). 5.500-4000 BP

  - **Fase transición al esquemático:** comienzan a desaparecer los detalles para tender a una simplificación de los trazos con imágenes filiformes. Sobre el 4000 BP.

  - La estilización de la figura humana llega a tal punto que se convierte en un completo convencionalismo de formas, un simple esquema. 4000-3400 BP

ARTE LEVANTINO: **Ubicación**

- ✓ **En abrigos rocosos de escasa profundidad.** Este cambio respecto al Paleolítico se explicaría también por el cambio climático que supuso el fin de la glaciación Würm: la retirada de los hielos y el consiguiente aumento de la temperatura posibilitaría el abandono de las cuevas como lugar de hábitat.
- ✓ **Generalmente en el interior. Pocos ejemplos cerca de línea de costa.**
- ✓ *Yacimientos*: como ya se ha dicho, se concentran en la **zona oriental de la Península**, siendo escasos los ejemplos fuera de España. Algunos de los yacimientos más importantes son: *El Cogull, Alpera, Minateda, Valltorta*. Esta localización geográfica fue la que llevó en su momento al Abate Breuil a denominarlo Arte Levantino.
- ✓ **No hay preparación previa de la superficie sobre la que se va a pintar.**

Barranco de la Valltorta

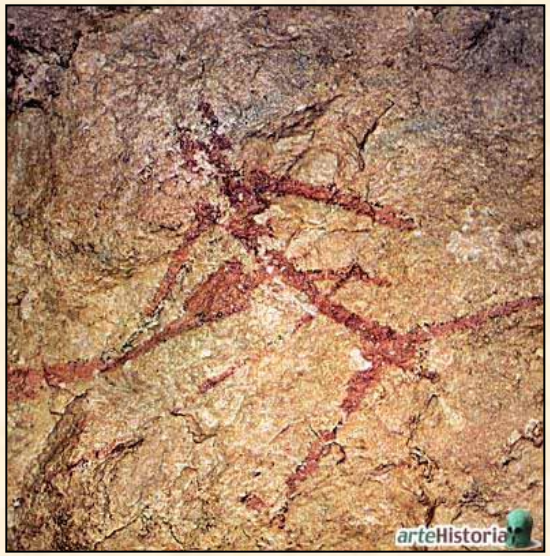

Barranco de la Valltorta

EL "ARTE": La pintura levantina II

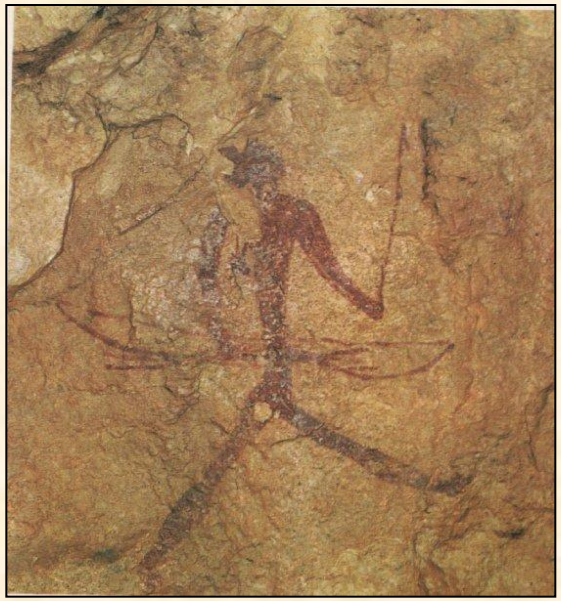

Danza fálica de Cogull

Recolección de miel (Bicorp)

Comentario de **La danza fálica**

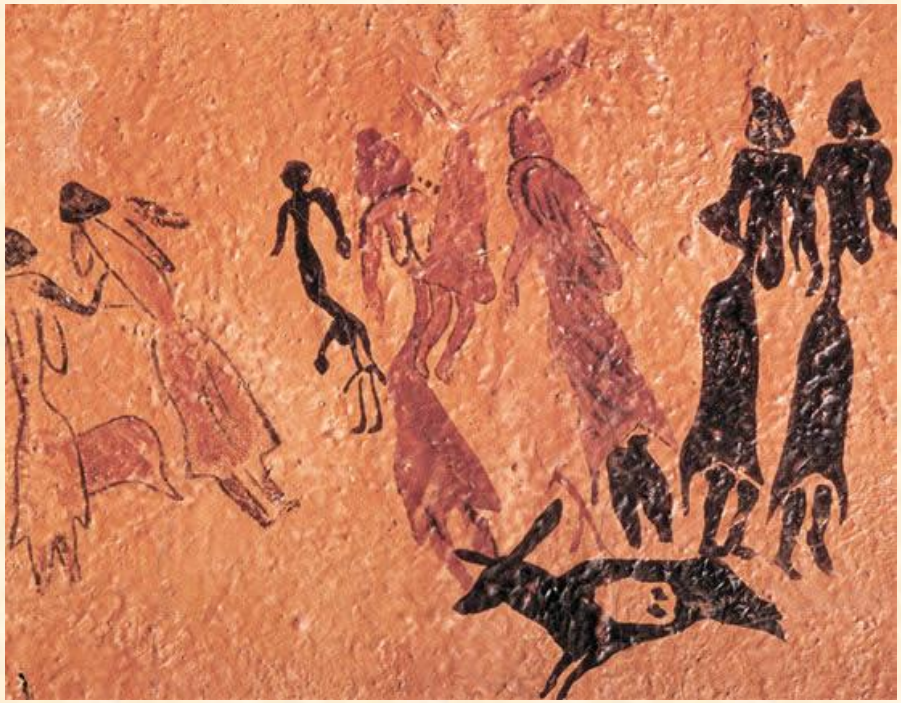

- **MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA:** Pintura
- **OBRA**: *La danza fálica*
- **AUTOR**: Desconocido
- **MOV. ARTÍSTICO**: *Arte prehistórico levantino*
- **PERIODO**: Mesolítico-Neolítico
- **CRONOLOGÍA**: 6500-5000 a. C
- **LOCALIZACIÓN**: *Abrigo de Cogull* (Lérida)

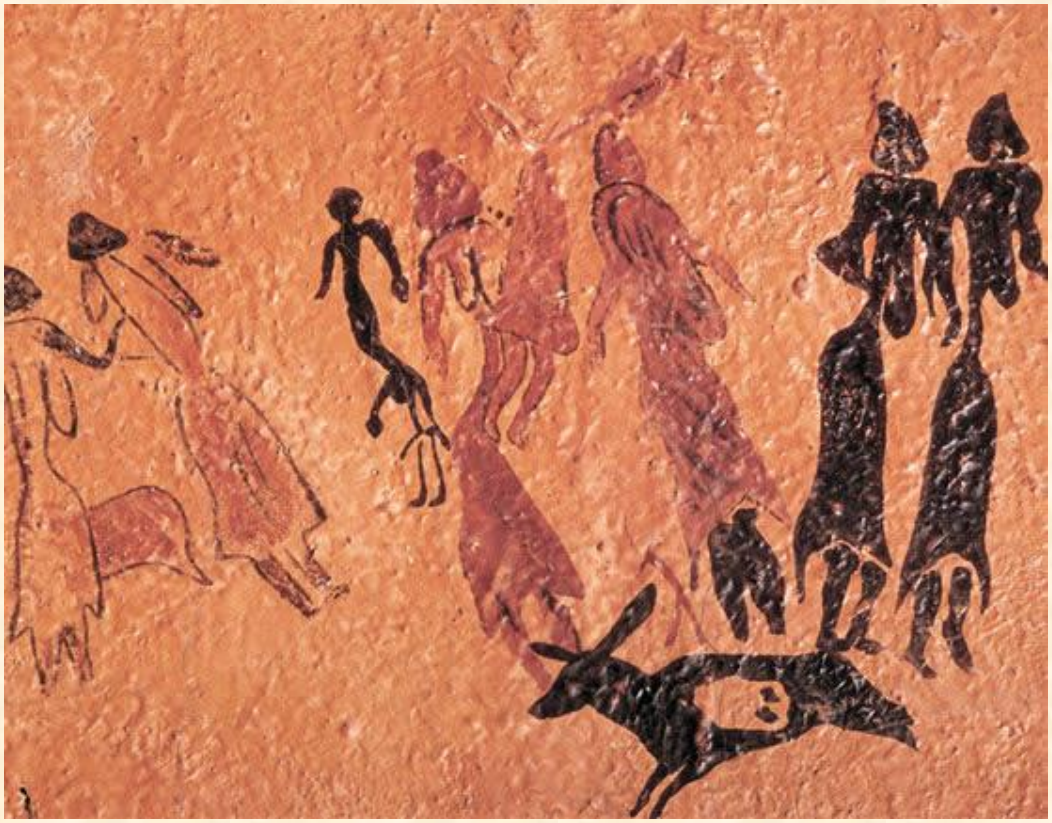
Análisis iconográfico

- Escena en la que apreciamos una figura masculina con gran pene y un grupo de mujeres, de mayor tamaño, que dan la impresión de danzar a su alrededor. Parece formar parte también de la escena una figura animal en primer plano con vientre hueco.
- Posibles interpretaciones:
  - La primera identifica la figura central con un ídolo de la fecundidad, dado su pequeño tamaño en relación al resto de las danzantes.
  - También puede ser que se tratara de un hechicero o chamán dirigiendo una danza ritual relacionada con el mismo tema.
  - Por último podría referirse a un rito iniciático de un joven en su paso a la edad adulta.
  - La cabrita que aparece en la parte inferior y que como vimos se representa con el vientre en hueco y con signos al interior podría representar al animal embarazado, insistiendo así de esta forma en el mismo tema relativo a la fecundidad.

Análisis formal

- A diferencia de la pintura paleolítica nos encontramos claramente ante una escena en la que, compositivamente, podemos destacar la figura masculina dispuesta de forma visible y prácticamente centrada respecto al grupo de las mujeres.
- Características propias de la pintura levantina:
  - Colores ocre y negro.
  - Son colores planos.
  - Ausencia de referencias espaciales.
  - La diferencia de tamaños de las figuras puede tener su carácter simbólico, como hemos visto en el caso del ídolo fálico, pero también es un recurso primario de representación perspectiva.

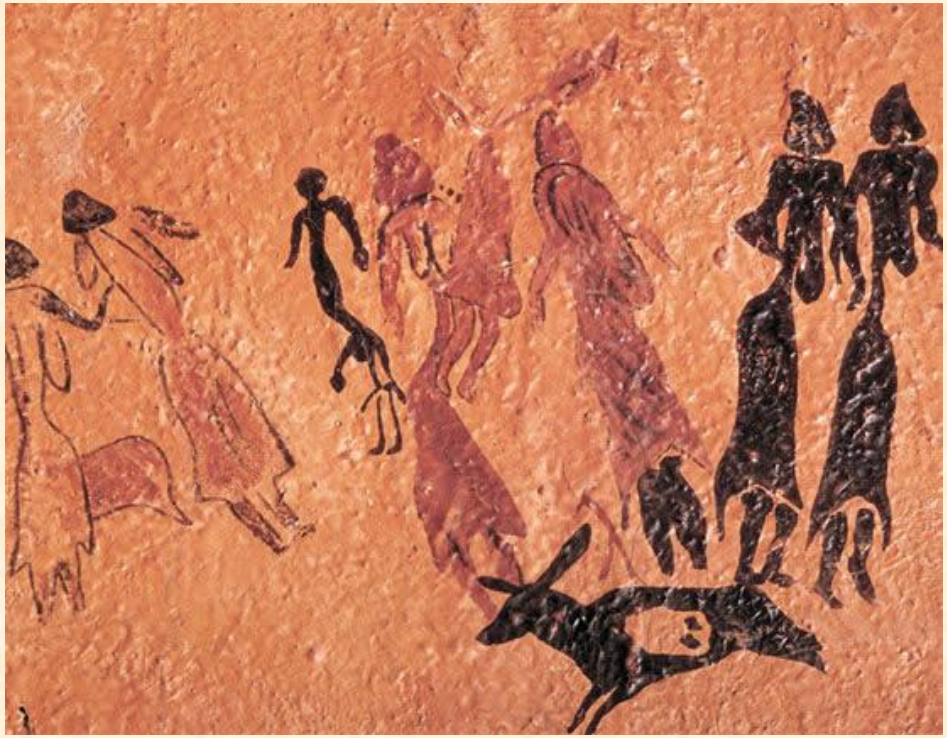

Análisis figurativo

Características propias de la pintura levantina:

- Las figuras se reducen generalmente a simples siluetas: **estilización.**
- La figura masculina destaca, obviamente, por su pene, lo que ha llevado a interpretar la escena como una danza.
- La estilización de las **mujeres**, así como su posición inclinada en unos casos y cimbreada en otros logra transmitir el efecto del movimiento con el que representar la danza.
- Las mujeres, no muy habituales en este arte, son el prototipo de esta pintura:
  - Cabeza triangular, silueta sinuosa, caderas redondeadas.
  - Vestidas con faldas largas y senos marcados.
  - Posibles adornos en los codos.

La obra en su contexto: ubicación

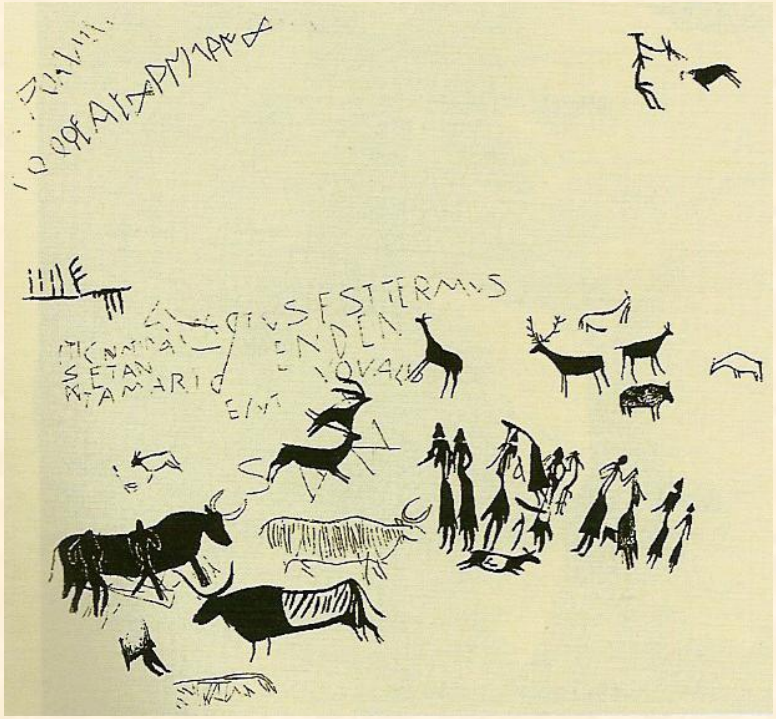
- La escena se encuentra en un lugar conocido como **La Roca de los Moros (también Cueva de Cogull),** en la provincia de Lérida
- La escena objeto de comentario se encuentra dentro de un conjunto pictórico en el que se aprecian:
  - En la parte inferior *toros de tamaño notable* pintados en tono ocre, y silueteados en grabado. La aplicación del color es en plano distinguiéndose uno de los bóvidos con el interior en blanco y rayado.
  - Superpuesta a los toros se encuentra la **escena de la danza**. Se complementa la escena con otra serie de animales pintados en negro y rojo, (cabras y ciervos principalmente), uno de las cuales ya decíamos que muestra el vientre en blanco con signos en su interior.
  - Superpuestas, y por tanto en la parte superior de la pared, se disponen *figuras humanas muy esquematizadas*, que sin duda y dada la diferencia de estilo, corresponden ya a una etapa posterior.
  - En la misma zona superior aparecen los *grabados iberos y romanos.*

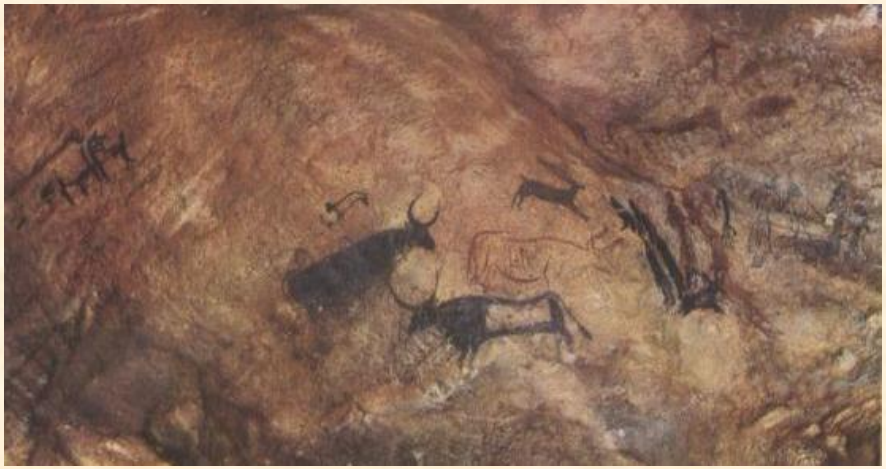

La obra en su contexto: función

- Se trata, pues, de toda una serie de superposición de imágenes que vienen a insistir en dos temas recurrentes de la pintura rupestre prehistórica: **el tema de la caza y el de la fecundidad del grupo**.
- La presencia de pinturas de diferentes épocas parece apuntar a un **santuario** cuyo carácter “mágico” y/o espiritual perduró a lo largo de varios milenios.

La obra en su contexto: **cronología y movimiento artístico**

- La escena forma parte del llamado arte levantino cuyas características generales ya se han comentado.
- Respecto a la cronología, siguiendo la clasificación de Ripoll la Danza fálica se podría situar en la fase **estilizada-estática** (primeras escenas en las que la figura humana se representa básicamente estática), en torno a los 4000-5000 años antes de Cristo, si bien ya hemos dicho que todavía hoy es objeto de polémica la datación de este arte

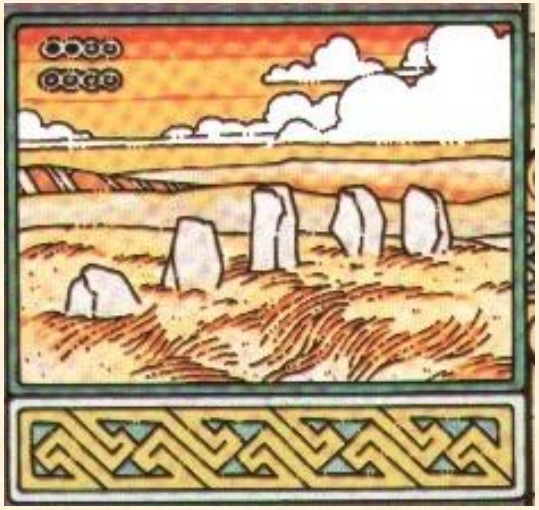

EL "ARTE": **El megalitismo**

Fenómeno cultural típico de finales del Neolítico y de la Edad de los Metales caracterizado por estructuras construidas con piedras de gran tamaño.

Dolmen

Alineamiento

Menhir

Crómlech

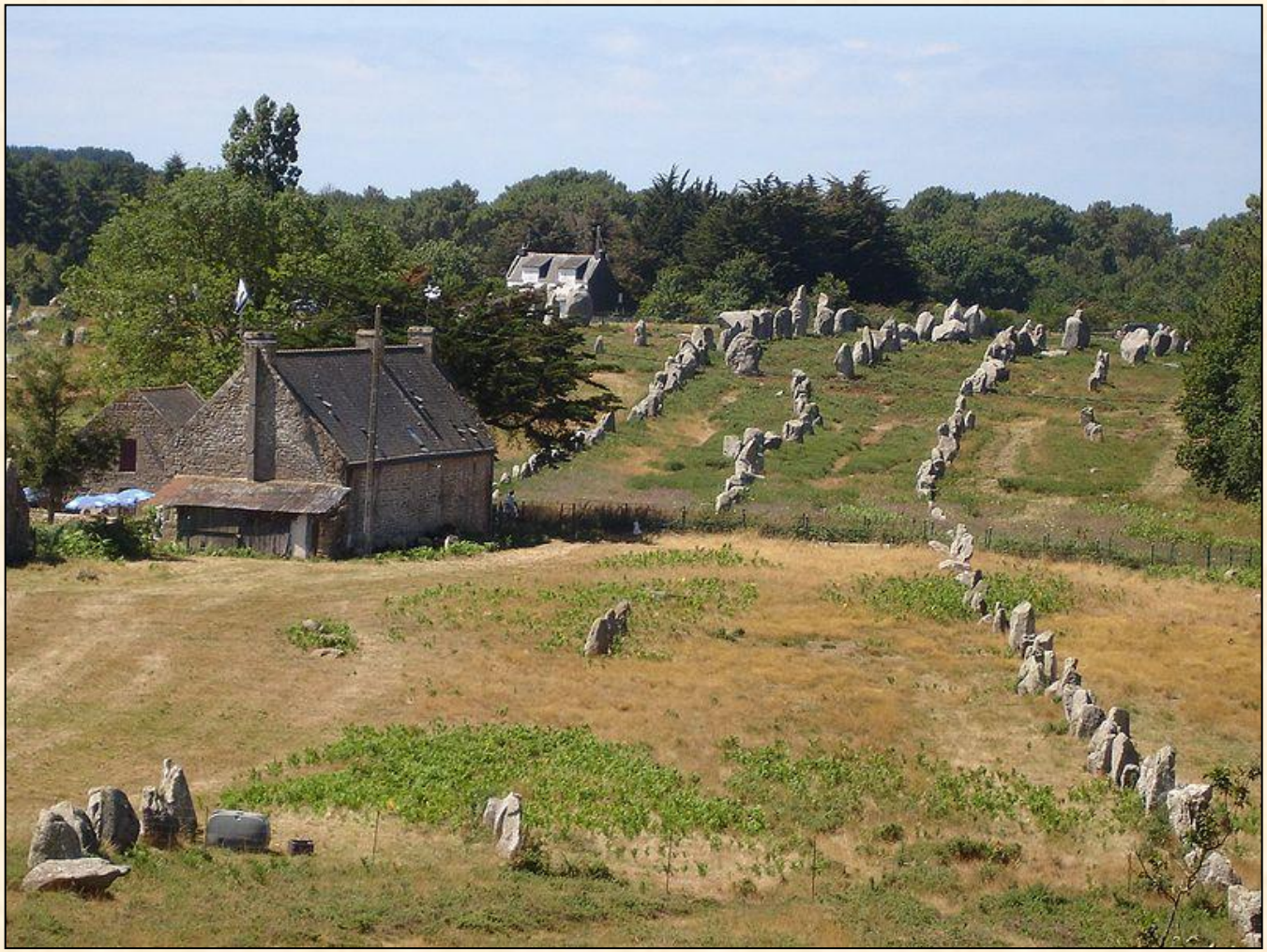
EL "ARTE": El megalitismo
Los menhires

Definición: Monumento megalítico consistente en una gran piedra hincada verticalmente en el suelo.
Función: varias hipótesis. Culto al sol, enterramiento, límite territorial, telurismo …..

EL "ARTE": El megalitismo. Los alineamientos

Definición: Disposición de menhires alineados a lo largo de varios metros o Km.
Función: varias hipótesis. Necrópolis, calendarios …..

EL "ARTE": El megalitismo. Los dólmenes I

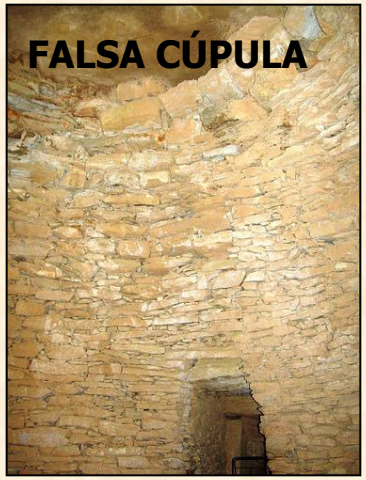

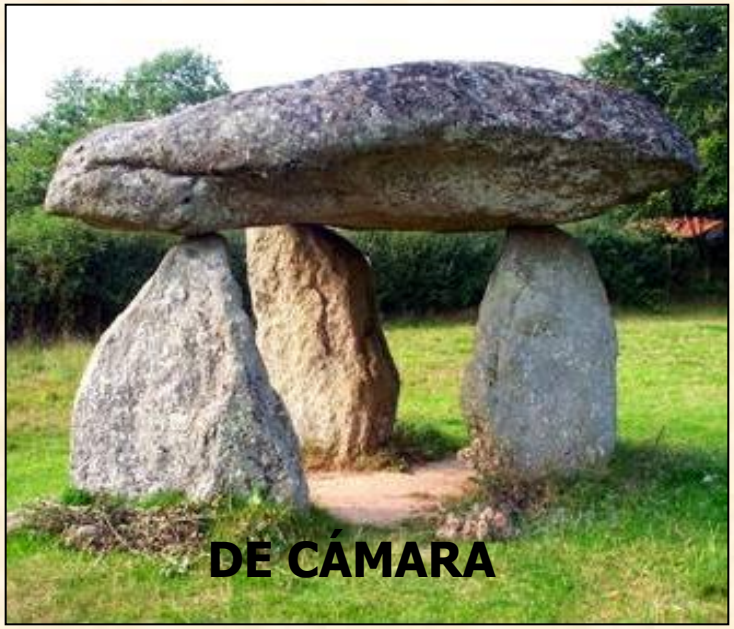
Definición: Construcción megalítica consistente en varias piedras verticales y varias horizontales cubriéndolas. Generalmente se dispone un túmulo o pequeño montículo de tierra cubriendo el conjunto.

Función: Enterramientos.

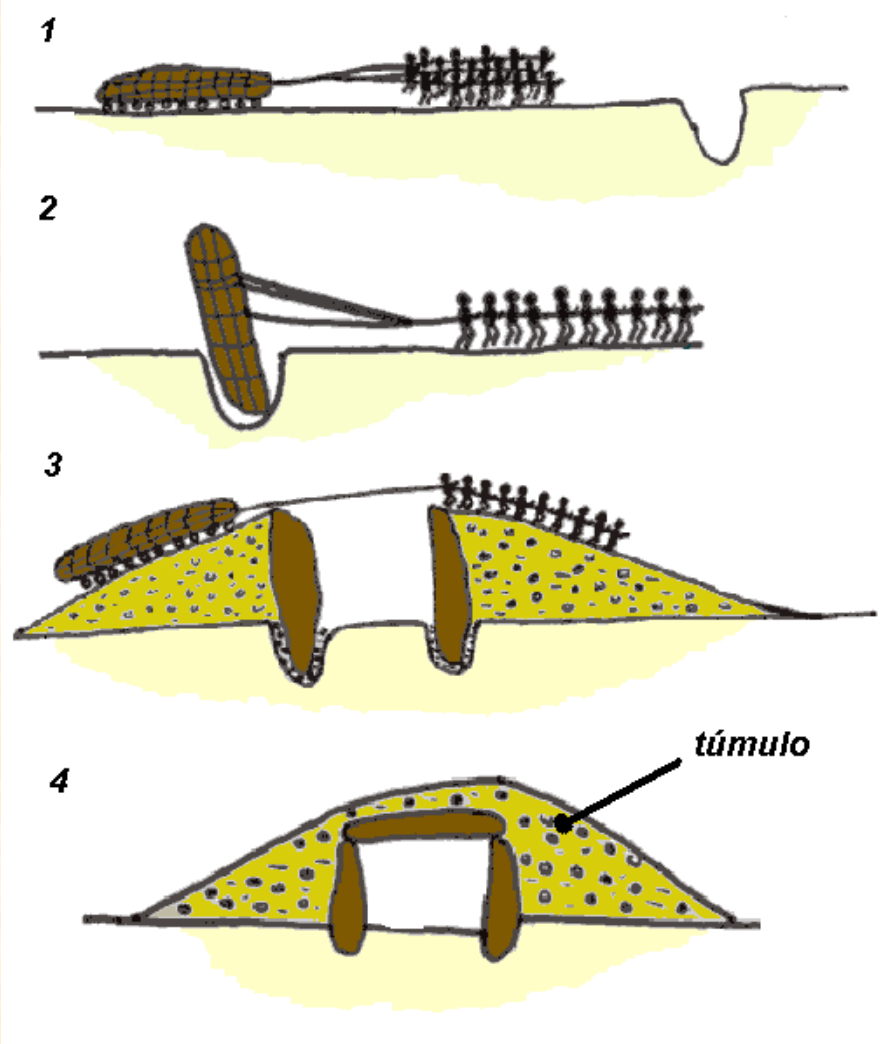
Tipos:

- *Simple*: cámara generada por los megalitos.
- *De corredor*: previa a la cámara se sitúa un corredor de acceso.
- *De falsa cúpula*: la cámara se cubre mediante el acercamiento progresivo de pequeñas piedras (cúpula falsa)

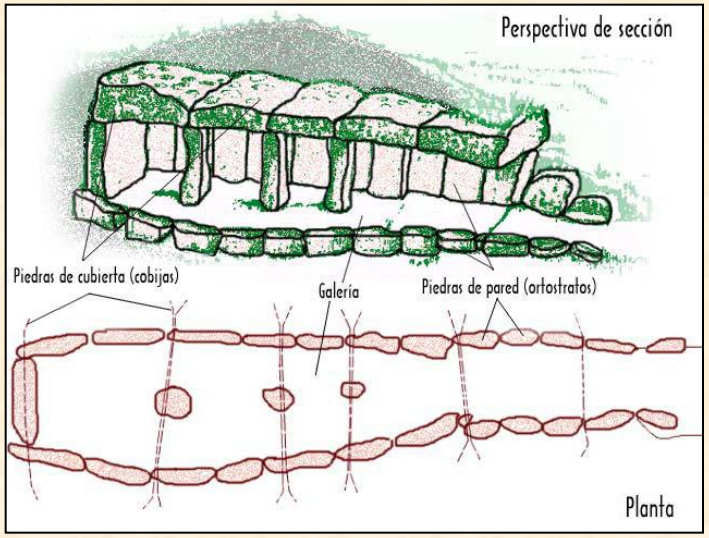

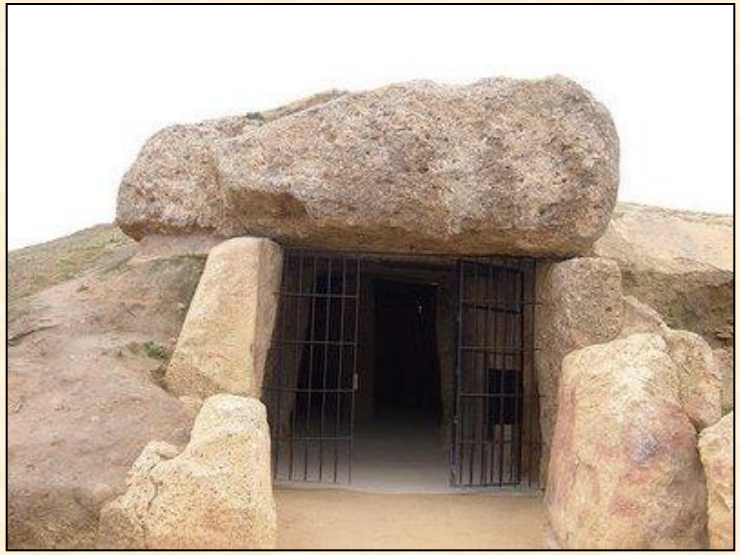
EL "ARTE": El megalitismo.
Los dólmenes II. **Los túmulos**

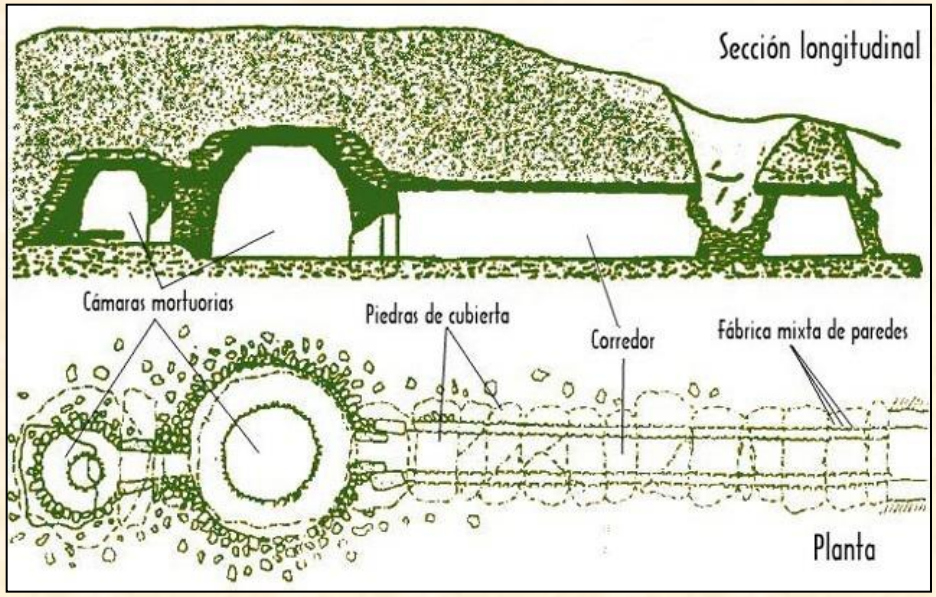

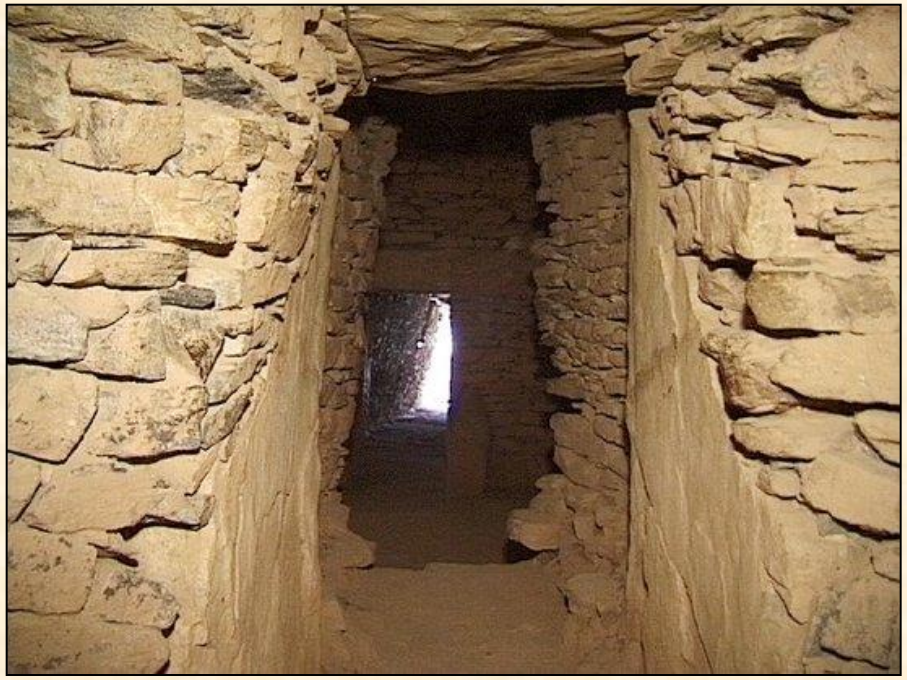
EL "ARTE": El megalitismo. **Dolmen de Menga**

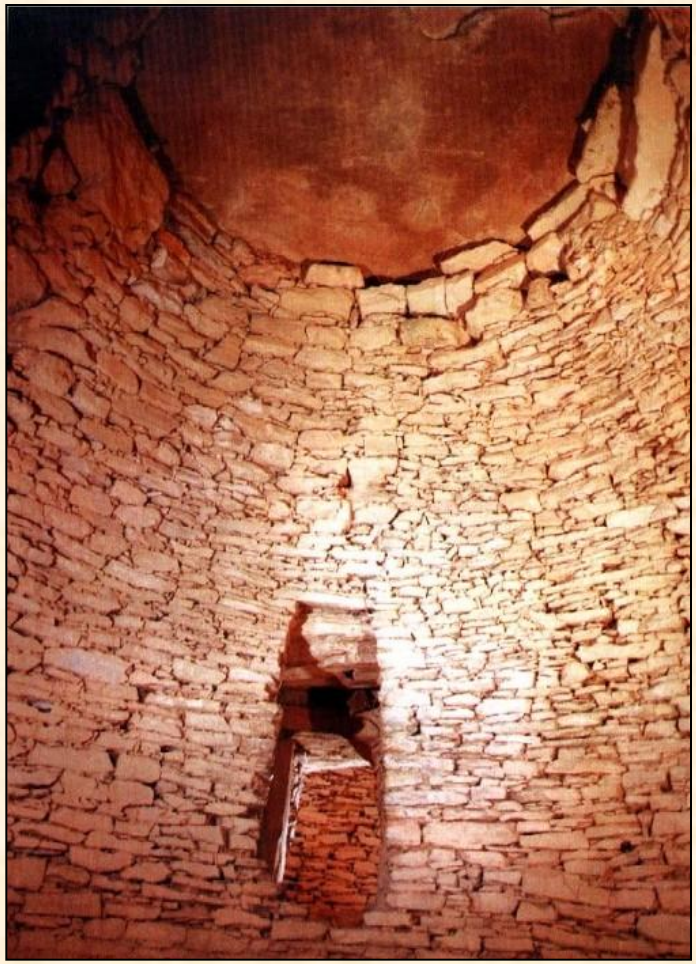

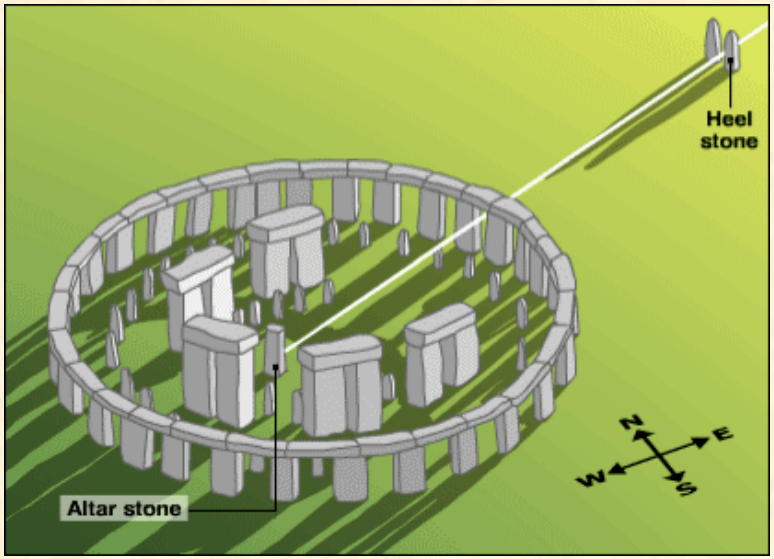
EL "ARTE": El megalitismo. **Dolmen de El Romeral**

EL "ARTE": El megalitismo.
Los cromlech

Crómlech de Stonehenge

Definición: Construcción megalítica de planta circular.
Función: santuario de culto a los astros, calendario…

