

BLOQUE 1. LOS ORIGENES DE LAS IMÁGENES ARTÍSTICAS.

CONTENIDOS

- ARTE RUPESTRE: PINTURA Y ESCULTURA: REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA.
- LAS CONSTRUCCIONES MEGALÍTICAS: STONEHENGE, MITO Y REALIDAD.

CRITERIOS

- 1 ANALIZAR LA TEMÁTICA DE LA ESCULTURA Y PINTURA RUPESTRES.
 - 1.1 IDENTIFICAR LAS IMÁGENES RUPESTRES Y LAS RELACIONAR CON LAS IMÁGENES TRIBALES O ÉTNICAS EXISTENTES EN EL MUNDO.
- 2 DEBATIR ACERCA DE LAS POSIBLES EXPLICACIONES SIMBÓLICAS DE LAS IMÁGENES RUPESTRES.
 - 2.1 RELACIONAR LAS IMÁGENES CON UN POSIBLE SIGNIFICADO ICONOLÓGICO.
- 3 RECONOCER LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PINTURA RUPESTRE.
 - 3.1 COMPARAR LAS IMÁGENES PREHISTÓRICAS CON LAS IMÁGENES DE GRUPOS ÉTNICOS DE LA ACTUALIDAD, ESTABLECIENDO POSIBLES PARALELISMOS.
 - 3.2 RELACIONAR LA ICONOGRAFÍA RUPESTRE CON COMPOSICIONES DE ARTISTAS ACTUALES.
- 4 EXPLICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PINTURA RUPESTRE A PARTIR DE EJEMPLOS RELEVANTES EXISTENTES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.
 - 4.1 ANALIZAR, A PARTIR DE FUENTES HISTORIográfICAS, LA TÉCNICA DEL ARTE RUPESTRE Y SU POSIBLE APLICACIÓN EN LA ACTUALIDAD.
- 5 ANALIZAR STONEHENGE Y LAS LABORES DE RECREACIÓN EFECTUADAS EN EL SIGLO XX EN EL MONUMENTO.
 - 5.1 ANALIZAR STONEHENGE DEBATIENDO ACERCA DE SU AUTENTICIDAD SIMBÓLICA E HISTÓRICA.

TEMAS PARA DESARROLLAR

- Los orígenes de las imágenes artísticas. LAS VENUIS PALEOLÍTIAS.
- Los orígenes de las imágenes artísticas. LA PINTURA FRANCO-CANTÁBRICA.
- Los orígenes de las imágenes artísticas. LA ARQUITECTURA MEGALÍTICA.

TRABAJOS PARA EXPOSICIÓN TIC.

- Altamira
- Lascaux.
- Chauvet-Pont-d'Arc.
- La pintura rupestre levantina, análisis comparativo.
- La pintura rupestre aborígen australiana.
- El graffiti: ¿arte rupestre contemporáneo?
- La influencia del arte prehistórico en las primeras vanguardias.
- La primera arquitectura monumental: el nacimiento de la religión en Göbekli Tepe.
- Stonehenge: descubrimiento, restauración e interpretación.
- El conjunto megalítico de Antequera (dólmenes de Menga, Viera y el Romeral).
- Los dólmenes de la provincia de Cádiz.

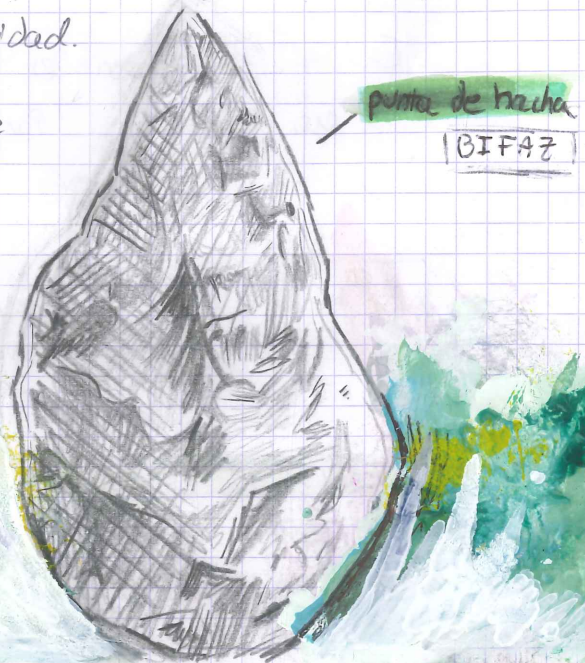
Los primeros artistas

18-09-2018

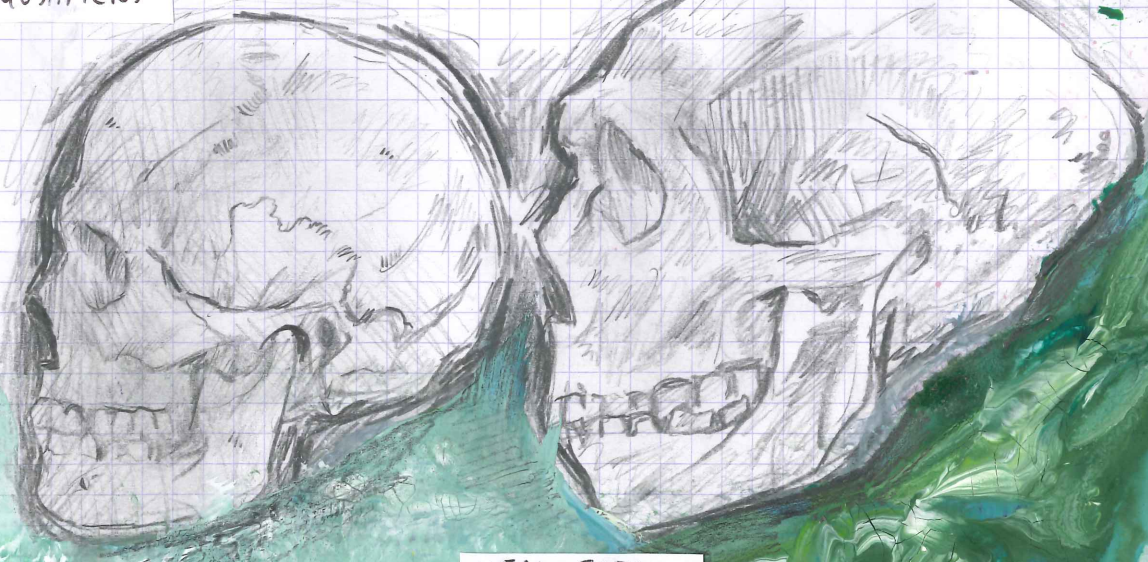
¿C U Á N D O ?

Tradicionalmente se ha dicho que el arte es solo patrimonio del homosapiens pero, poco a poco, se ha ido reconociendo que los neandertales también disponen de dicha capacidad.

Los científicos encuentran rastros de actividad artística en las hachas de piedra (fabricadas de una manera simétrica) de hace más o menos medio millón de años. El diseño en sí conlleva una actividad artística, los útiles son un claro ejemplo de ello. (POR EJEMPLO: UNA ASPIRADORA).



HOMOSAPIENS



NEANDERTAL

El cerebro del neandertal no era más pequeño que el del hombre actual, pero se desarrollaba a otro ritmo.

P E N S A M I E N T O S I M B Ó L I C O

Ahora bien, los homosapiens aparecieron en África (hace 200 000 años). Se revolucionó el simbolismo cuando estos llegaron a Europa (40 000 años atrás).

POR EJEMPLO, SE EXTIENDEN LOS ORNAMENTOS COMO COLLARES Y ORZALETES, LAS PINTURAS RUPESTRES Y EL CULTO A LOS MUERTOS.

Eso sí, los neandertales también tenían comportamientos simbólicos; enterrar, el uso de pigmentos... Por ende, sería un error seguir pensando que el simbolismo apareció con la llegada del homo sapiens.

F I G U R A S H U M A N A S Y D E A N I M A L E S

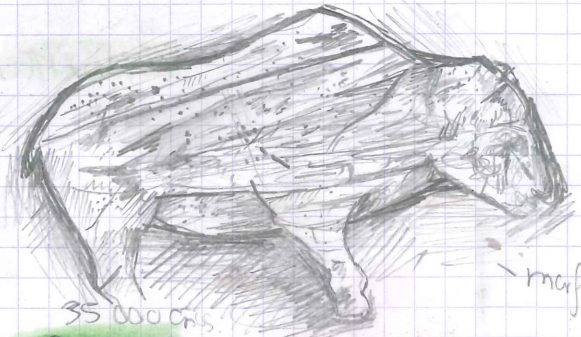
• VENUS DE BEREIAT RAM (ISRAEL)

¿Capricho de la naturaleza o primera venus?



LÖWENNENSLICH (HOMBRE-LEÓN) (ALEMANIA)

Cueva de Muhlstein-Stadel



BISONTE

Zona isk. Rusia

PIGMENTOS Y ARTE PARIETAL

En yacimientos arqueológicos se han hallado pigmentos de hasta 300.000 años de antigüedad (pero se desconoce su uso).

En Sudáfrica se descubrieron pigmentos, conchas que hacen de recipientes y herramientas (probablemente se usaban para fabricar pinturas de colores, con las que decoran el cuerpo o protegen la piel.

— 100.000 años.

También utilizaban lápices de ocre rojo y grababan en bloques de ocre (diseño geométrico).

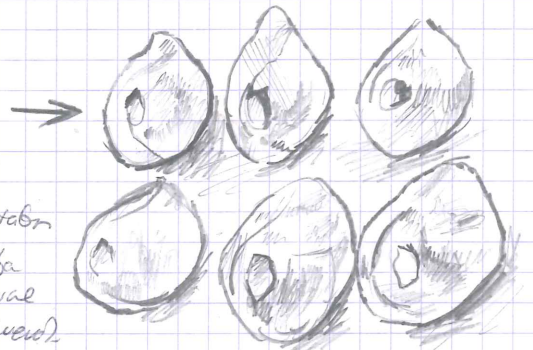
EXPRESIÓN PERSONAL

CUEVAS DE LONCHAS.

75.000 años.

CUEVAS DE BLOMBOS, SUDÁFRICA.

Conchas de caracol de mar, cuidadosamente perforadas. Quizás se cortan a la ropa o se ensartaban en collares. Son la primera prueba evidente de expresión individual (junto a los círculos de hueso).

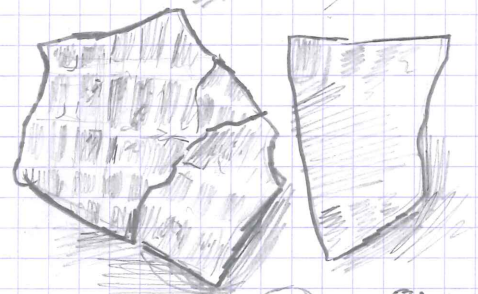


CÁSCARA DE HUEVO

67.000 años.

(HUEVO DE AUSTRAUZ). —

ABRIGO DE KLIPDRIFT, SUDÁFRICA.



DIENTES DE ZORRO (Y OTROS).

43.000 años.

Podemos observar además la representación de faldas.

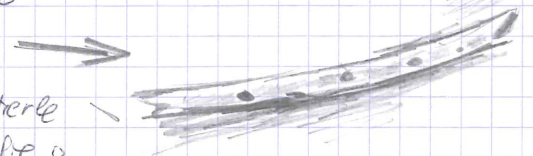
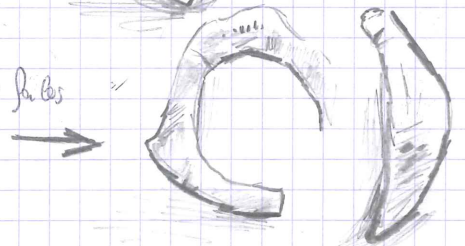
FLAUTA DE HOMBRE FELS.

40.000 años.

CUEVA DE HOMBRE FELS.

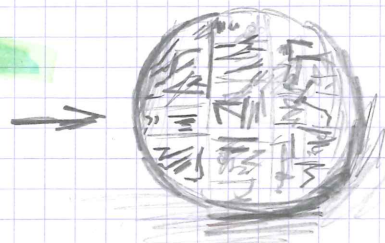
Flauta tallada en un hueso hueco de bueque europeo.

En la cueva de Geissenklösterle aparecieron otros tres flautas; aunque a con número de cisre.



ESCRITURA CUNEIFORME

5000 años.



Las Venus paleolíticas:

ARTE MUEBLE

20-09-2022

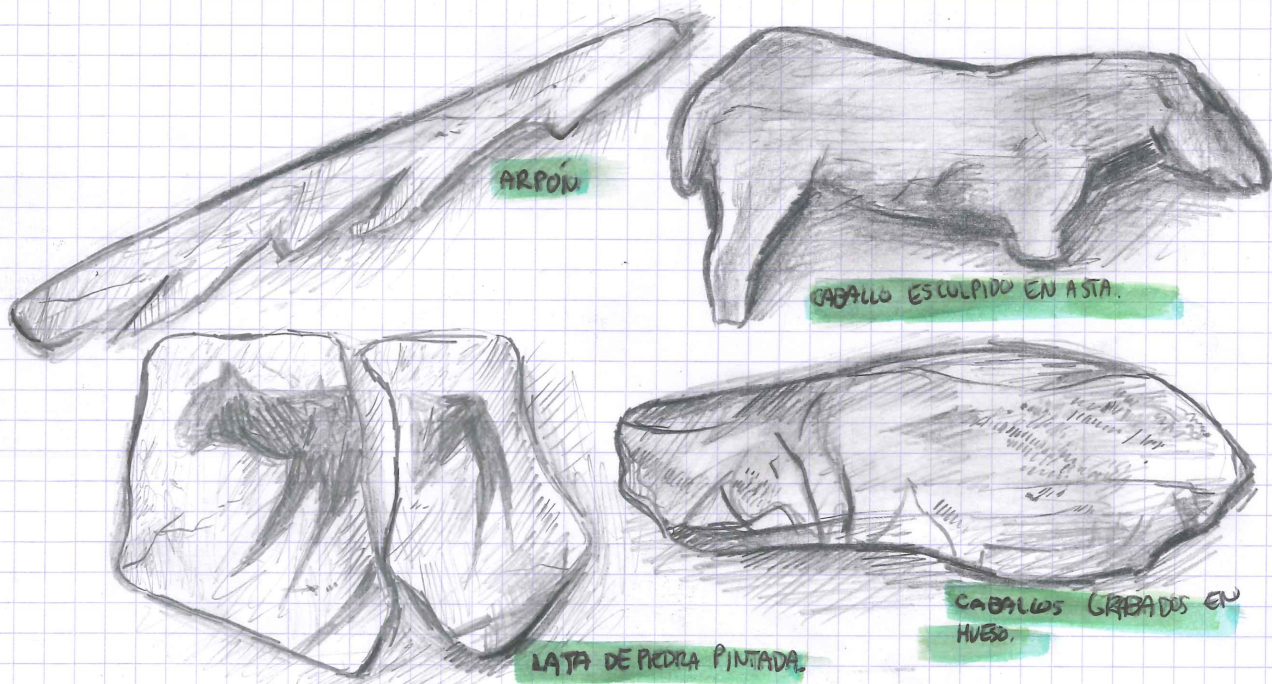
Realizaciones artísticas variadas de carácter práctico, decorativo o utópico (de ofrenda), y que pueden trasladarse de un lugar a otro (carácter nómada).

MATERIALES → ASTA, HUESO, MARFIL, ARCILLA, PIEDRA...

TÉCNICAS → GRABADO, RELIEVE, MODELADO, TALIA...

TIPOLOGÍA → «VENUS», PROPULSORES, BASTONES DE MANO, ARPONES...

TEMAS Y MOTIVOS → ANIMALÍSTICOS Y FIGURAS MUMANA, FEMENINA.



ARTE PARIETAL O RUPESTRE

Se realiza sobre paredes y techos de cuevas o abrigos rocosos, y se consisten en grabados y pinturas de distintas características. Es un arte sedentario.

VENUS

A extenta = bulto redondo. A

Cuando hablamos de Venus paleolíticas nos referimos a figuras femeninas con un físico característico.

Suelen ser de bulto redondo, aunque también existen grabados y relieves.

5-25 cm

INTERPRETACIONES

- 1 UTILIZADAS PARA EL INTERCAMBIO.
- 2 SÍMBOLO DEL IDEAL DE MUJER PALEOLÍTICA, SERÍAN TROFEOS POR Y PARA HOMBRES.
- 3 AUTORETRATOS, FIGURILLAS HECHAS POR MUJERES Y PARA MUJERES.
- 4 REPRESENTAN A LAS MUJERES Y SE DABAN COMO PRENDAS DE MATRIMONIO, SIN QUE IMPORTARA SU IDENTIDAD (CAJUELA DE RUSTRO).
- 5 REPRESENTAN UNA ANTIGUA DEIDAD EN UNA SOCIEDAD Matriarcal.
- 6 REPRESENTACIÓN A LA FERTILIDAD MATERNIDAD, SEXUALIDAD.

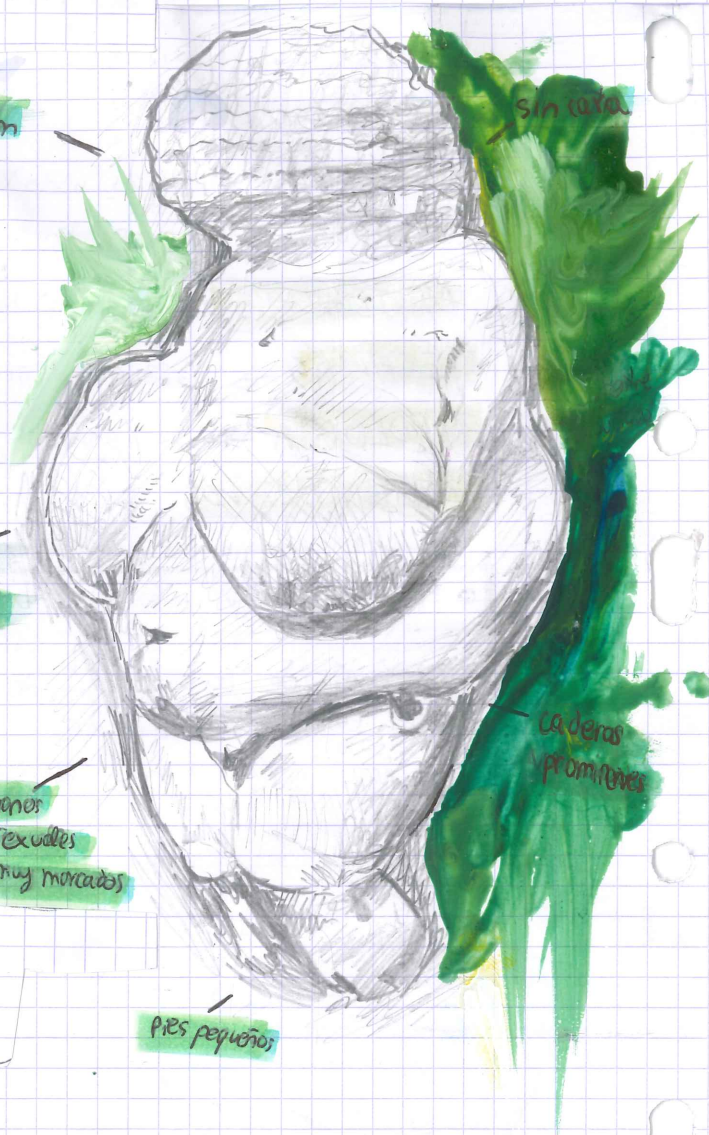
senos prominentes

órganos sexuales muy marcados

pies pequeños

sin cara

caderas prominentes



CRONOLOGÍA

Si exceptuamos algún caso dudoso, las Venus paleolíticas se remontan a unos 30 000 años de antigüedad.

(La Venus dudosa de 26 500 años, Venus de Geberatskrem).

Pero sin duda la más antigua representación del ser humano (sin lugar a dudas, es decir, confirmado) es la Venus de Mohe Feels (90 000 años).

CLASIFICACIÓN

Normalmente se clasifican según su procedencia:

1 OCCIDENTALES

2 ORIENTALES

3 SIBERIANAS

Presentan una notable frontalidad (aunque se detalle la parte posterior).

Venus de Willendorf AUSTRIA

(22.000 - 24.000 años de antigüedad).

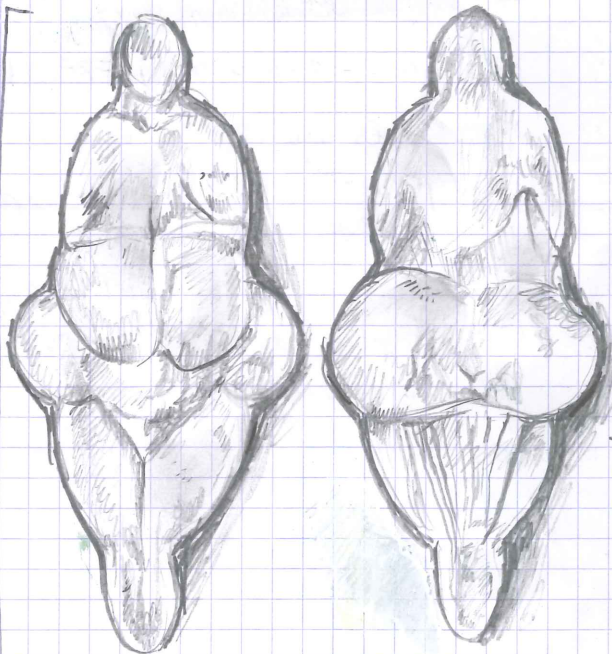


33 cm

restos de residuos de color marrón rojizo.

Venus de Lespugue. FRANCIA
(26.000 - 24.000 años a.C.)

→ piedra caliza



34,7 cm

→ marfil de mamut

▲ Una de las Venus más grandes ▲

La superficie está bruniada, pero conserva restos del piqueteado de la talla. La parte superior no tiene forma de cabeza, sino que tendría un acabado triangular (en forma de pico). Sus brazos recuerdan a los de otras Venus, pareciendo reposar sobre sus senos.

Carece de pies, casi parece un intento de simetría; intentando tener un equilibrio y copiar a la parte superior.

Venus de Savignano
ITALIA

esteatita

22,5 cm



3,7 cm

Dama de Brassempouy

(26000 - 24000 a.C.) FRANCIA

marfil

Es una de las Venus más famosas. Se la llama "Dama", pero se desconoce realmente su género. Quizás fue un retrato de un hombre, pero al llevar pelo largo le pusieron dicho nombre.

La pintura rupestre

La pintura rupestre o parietal → Son dibujos y pinturas realizadas con pigmentos sobre superficies rocosas. Aunque las mejor conservadas se han encontrado en el interior de cuevas, eso no quiere decir que no se realizasen en otras superficies rocosas menos protegidas.

DENOMINADA "RUPESTRE" o "PARIETAL" PORQUE SE LOCALIZA SOBRE LA PARED DE LOS INTERIORES DE LAS CUEVAS.

YACIMIENTOS PICTÓRICOS IMPORTANTES:

- Lascaux → Dordoña (Francia).
- Chauvet → departamento de Ardèche (Francia).
- Altamira → Santander. (España).

La pintura franco-cantábrica (rupestre) → Su radio de extensión abarca fundamentalmente el sur de Francia y la cornisa cantábrica española, si bien existen otros ejemplos fuera de este ámbito.

FRANCO-CANTÁBRICA

CARACTERÍSTICAS

- **ESTATISMO**: En general predominan las figuras estáticas o en escasa movimiento.
- **LUEPO COMPLETO o DE UNA PARTE**: Incluso vemos figuras sin cabeza (acefalas).
- **NATURALISMO**: Pretenden representar fielmente la realidad (e incluso a veces no se pretende esto).
- **MAGNÍFICO MODELADO**: volumen con la graduación de los tonos y aprovechamiento de los salientes de las rocas.
- **PERSPECTIVA TORUDA**: Se trata de realismo intelectual, se representa lo que se sabe que existe, aunque no se plegue a ver. (figuras de perfil pero con detalles de frente).
- **AUSENIA DE REFERENCIAS ESPACIALES**: No tienen ningún tipo de paisaje, las figuras flotan en un espacio vacío.

MATERIALES Y TÉCNICAS.

COLORES.

Se empleaban por lo general uno o dos colores. El rojo, el negro, ocre, amarillo y blanco son los más frecuentes.

• Para ver en la oscuridad de la cueva usaban lámparas (el combustible era sebo de animal y mecheros de fibras vegetales).

PIGMENTOS.

Se empleaban minerales molidos (óxido de hierro, magnesio, hematita, limonita, arcilla, yeso...) y carbón vegetal.

↓

- HEMATITAS U OLIGISTO.
- MANGANEIO.
- ARCILLA.
- LIMONITA.
- YESO.

} muy utilizados

HERRAMIENTAS.

El pigmento en polvo era aplicado directamente o aglutinado (pegar una cosa con otras sustancias o fluidos orgánicos; goma, resina, sangre). Gracias a esta técnica, las pinturas han resistido incluso hasta nuestra época.

Pintaban con las manos, usaban pinceles de pelo animal, espátulas, pedruzcos de cuero, ramas quemadas, bolas de pigmento, resina para dibujar, cañas huecas con las que sopaban la pintura a modo de aerógrafo, conchas marinas como paleta...

- En Lascaux existen restos de una posible construcción de andamios para poder llegar al techo.
- También utilizaban un burl de buey para contornear la figura.

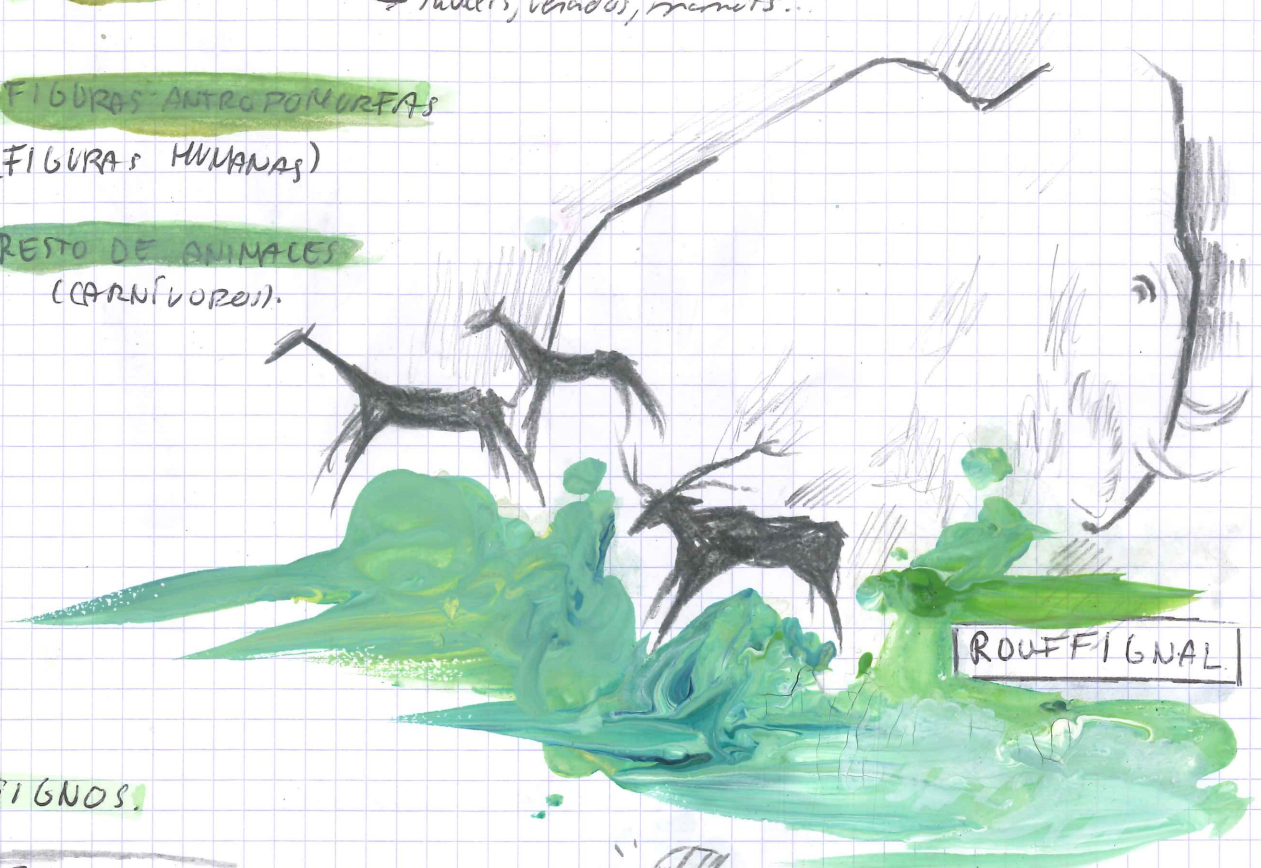
TEMÁTICA

25-09-2022

GRANDES HERBÍVOROS → Bisontes y caballos.
→ Jabalís, venados, mamuts...

FIGURAS ANTROPOMORFAS
(FIGURAS HUMANAS)

RESTO DE ANIMALES
(CARNÍVOROS).

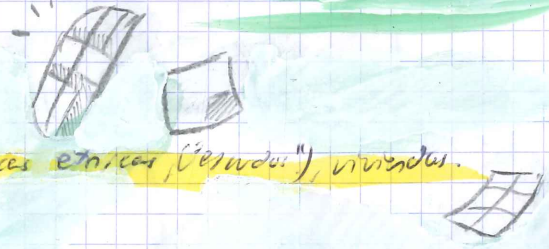


SIGNOS

TECTIFORMES →

Rectángulos compartimentados.

INTERPRETACIÓN: cercados, trampas, marcas etnicas ("cerados"), viviendas.



CLAVIFORMES →

Estilización vertical con protuberancia intermedia.

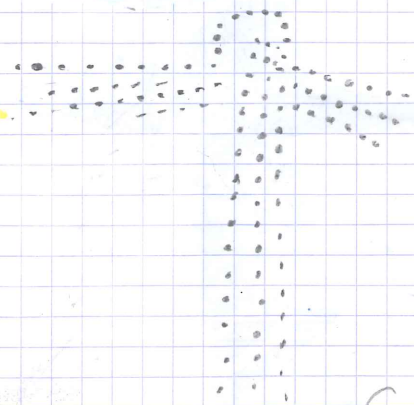
INTERPRETACIÓN: armas simplificados, cuerpos femeninos simplificados.



PUNTOS →

Puntos separados de 3/4.

INTERPRETACIÓN: orientación en la cueva, calendario.

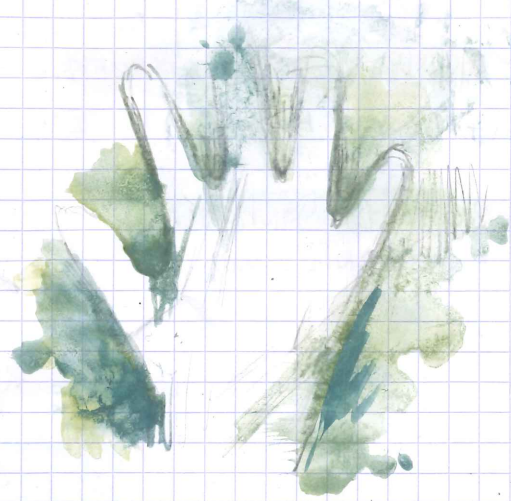
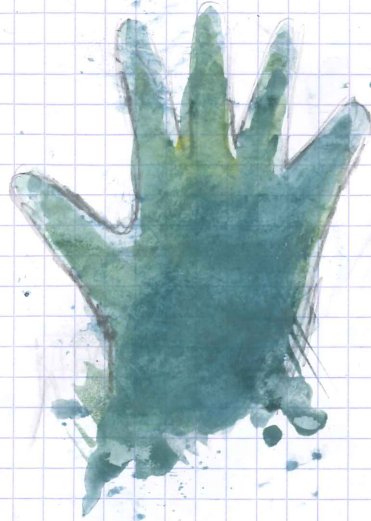


- MANOS

[EN POSITIVO → La mano se impregna en pigmento sobre la pared de la celda.

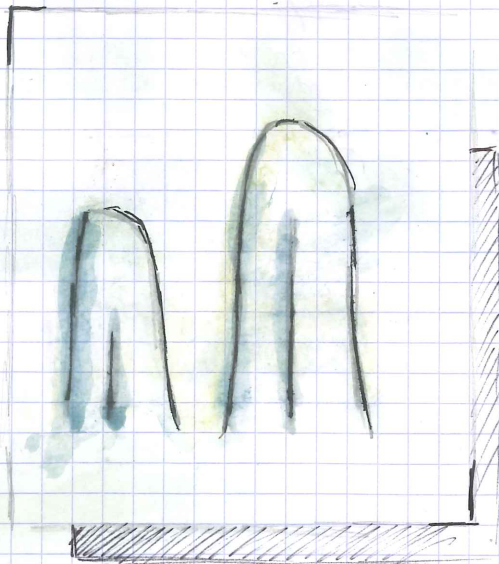
[EN NEGATIVO → Se pone la mano sobre la pared y se suelta el pigmento, quedando la silueta.

INTERPRETACIÓN: Mágico-religioso → despiritualismo? Contacto con el otro lado?



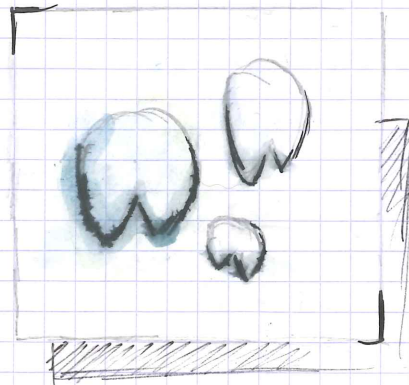
- VULVA

Campaniformes, con división vertical en el centro.



INTERPRETACIÓN:

Se han asociado generalmente al aparato sexual femenino.



<< EL ARTE POR EL ARTE >>

- Este tipo de vida del hombre paleolítico permitía grandes tiempos para dedicar a la expresión artística. Incluso "escuelas de arte", "maestros", "ejecicios" (que explican el desorden, superposiciones)
- Principal objeción: La ubicación de las pinturas no coincide con los lugares donde habitaban.

REINACH, CARLET, CHRISTY, PLETTE (ARTAILHAC)

HIPÓTESIS

MAGIA SIMPÁTICA → Abate Brue y seguidores.

- Es posible influir sobre los seres vivos, siempre que se tenga una imagen de ellos.
- La fauna debía ser abundante, que procreara y se pudiera cazar para el mantenimiento del grupo del hombre paleolítico.
- Los santuarios (celebraban rituales) debían ser oscuros y profundos.
- No se representan vegetales ni hay representaciones claras de raceros o animales cazados.
- Magia de destrucción para la representación de animales de procreancia.
- Los signos representan mapas, armas, chamanes, manos como deseo de apropiación de los animales.

ESTRUCTURALISTA → Lévy-Gourhem

- Rechazo de la etnografía (solo se extiende el arte partiendo del mismo).
- Nada es aleatorio, todo es premeditado para haber un notable desorden en las pinturas.
- Análisis de figuras (número, posición, género...).
- La cueva está organizada por criterios de sexo.
- La finalidad de las pinturas no es clara.
- En los 80 y 90 tuvo éxito a pesar de un intercambio de las interpretaciones de animales y pinturas: los caballos femeninos y los búvidos masculinos.

TOTÉMICA → Frazer y Tyler (a partir de la etnología comparada)

- "Animal totem": en cada cueva se representaba el antepasado animal del grupo (prohibido comerlo).

- También puede haber más de uno, representando al espíritu animal de cada uno.
- Existen tribus que cazaban a sus animales-totem, para alimentarse ritualmente de "sí mismos".
- Los signos no tienen respuesta.
- Se relaciona todo con la chamánica. El chamán (en estado de trance) descubre al animal-totem.

C H A M Á N I C A → Clottes y Lewis-Williams.

- Nuestro sistema nervioso es idéntico al de nuestros antepasados del paleolítico superior, por tanto; compartimos el mismo tipo de funcionamiento en estados alterados de la conciencia:
 - **ESTADO 1**: Se perciben formas geométricas, pulsaciones luminosas que cambian a puntos, zigzags, rejillas, curvas, líneas paralelas.
 - **ESTADO 2**: se "racionalizan" las formas anteriores, convirtiéndolas en objetos reconocibles y "comprensibles".
 - **ESTADO 3**: Las formas se convierten en animales, personas, monstruos dando a seres según el sistema cultural y mental del individuo. Las formas de la primera fase persisten pero ahora de una manera perfecta. Los iconos y formas geométricas se combinan, fragmentan... (sienten que pueden volar o ser animales).
- El chamán actúa de intermediario entre el mundo real y el sobrenatural. Ée entra en trance con ayuda de alucinógenos y lleva la ceremonia. También puede entrar en trance por patologías mentales, usanza de varios días, ruidos,...
- El mundo chamánico está compuesto por el inferior (subterráneo) que sería la muerte, el intermedio (real) y el superior (espiritual). En esta idea de mundo, la cueva era el tránsito al mundo inferior.
- Hay pinturas que representan al chamán transformado en un animal "brujo con ircomusial" (cueva tr. u. jeres). Los puntos representan a lo que se ve en el primer estado. En la "sacera del pozo" (cueva de Tucacaux) se aprecia una representación del trance del chamán (cueva del alma).

CONCLUSIÓN

Interpretar el arte paleolítico es una acción subjetiva y casi indemostrable, cualquier valoración será condicionada por las connotaciones culturales a las que pertenecemos.

La arquitectura megalítica

EL MEGALITISMO

26-09-2018

- Tumbas comunes / colectivas

¿CUÁNDO? Milenios IV y III a.c.

¿DÓNDE? Poblaciones europeas de la fachada atlántica, del entorno báltico y de las riberas del Mediterráneo.

¿QUÉ? Un mismo modelo de tumba, con enormes bloques de piedra.

La intencionalidad del megalitismo solo se puede aplicar con seguridad a los DOLMENES. Pero también podemos encontrar monumentos con piedra sin intencionalidad adorada; MENHİRES, ALINEAMIENTOS, MENGES / CRONCELI / CÍRCULOS RITUALES.

MENHIR

"Piedra larga" / "piedra erguida".

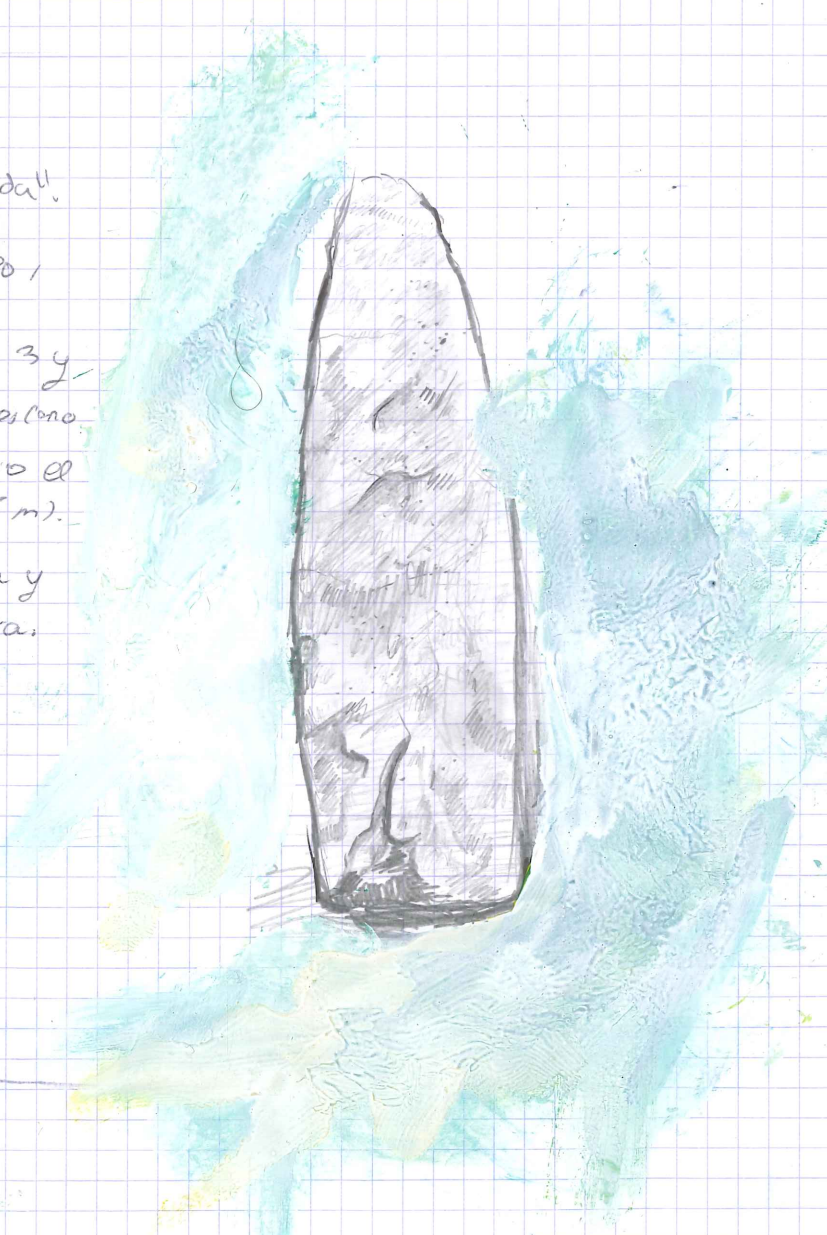
Clavados verticalmente en el suelo, vagamente tronco-cónicos.

La altura oscila entre los 3 y 6 metros. (Pero hay excepciones como el de Kerlesau, que mide 22 m o el de Locmenecq, que mide 23,5 m).

Son comunes en Gran Bretaña y escasos en la Península Ibérica.

FUNCIÓN

- estelas de tumbas.
- marcas de territorio
- monumentos de altar
- símbolos de fecundidad, de fertilidad, inmortalidad



ALINEAMIENTOS

Son megalitos agrupados, formando alineamientos. Pueden llegar a tener kilómetros de longitud.

FUNCIÓN

- Sentido religioso (hileras orientadas hacia el centro de cueto).



HENGE o CROMLECH

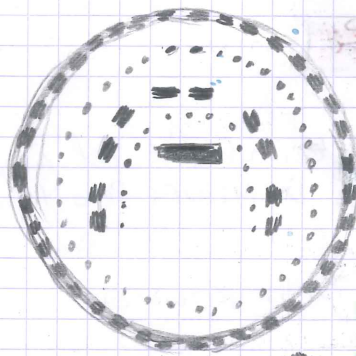
Agrupación circular.

STONEHENGE (Inglaterra, 1800 a.C.)

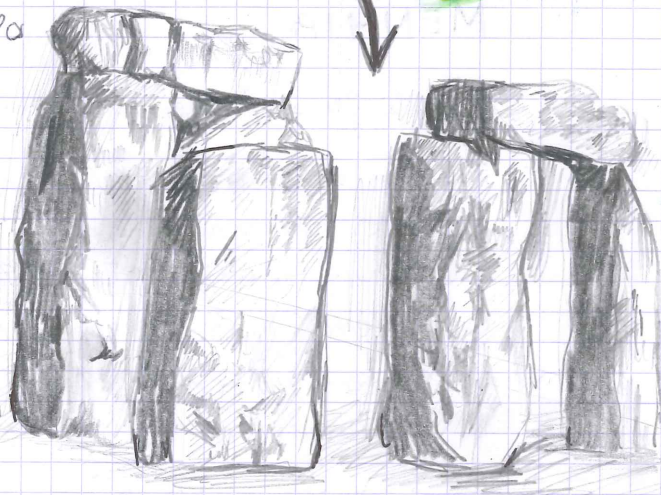
30 monolitos (4 metros aproximadamente) en un círculo de 30 metros de diámetro y unidos por 30 dinteles (hay dentro cinco grupos de tres piedras, una de ellas hace de dintel sobre otras dos). Otras círculos de piedras más pequeñas se mezclan entre los dos principales.

Todo el conjunto se delimita por otro de los muros de diámetro y una avenida.

Está vinculado al poblado cercano de Dorchester walls.



posible lugar de enterramiento de los jefes de la tribu.



DÓLMENES

Cuentan con un esqueleto, una estructura de grandes piedras que delimita el espacio funerario.

Pero también tienen un túmulo (estructura externa de guijeros y tierra).

Pueden medir de 6 a 9 metros de diámetro)



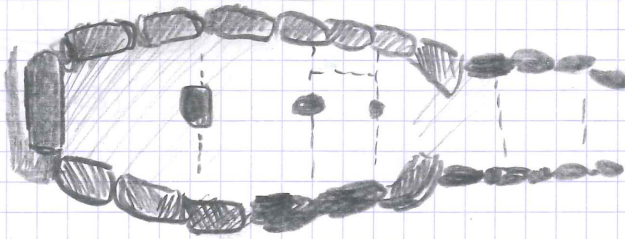
La cámara o recinto funerario estrieto es la parte principal de la estructura megalítica formada por el túmulo. Es el interior y posee fácil acceso para su reutilización (como depósito de inhumaciones).

Según sea la planta de dicha cámara:

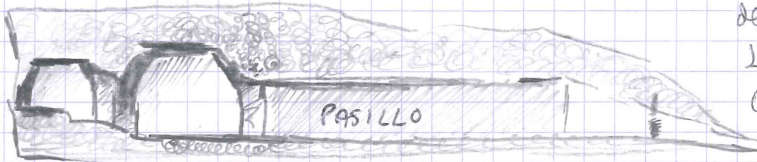
- **DOLMEN SIMPLE** → estructuras poligonales, realizadas con grandes bloques hincados que habitualmente se cubren con una losa plana.

* imágenes anteriores.

- **DOLMEN DE GALERÍA (COBIERTA)** → Caeza de una cámara bien individualizada del pasillo. Tiene techo plano y cuentan a veces con pilares de carga y jambas laterales.



- **DOLMEN DE CORREDOR (SEPULCRO)** → Cámara poligonal o circular al final de un pasillo o corredor marcado. Las cubiertas siempre son abovedadas (del corredor) y las de la cámara pueden ser de falsa cúpula.



También hay:

- **TUNUCLOS**: de enterramiento colectivo recientes de estructura megalítica. Quizás fue de moda.
- **COEVA ARTIFICIALES**: excavadas a caliza, acogen osarios colectivos con gueros idénticos a los megalíticos y, con frecuencia, adoptan la planta de un sepulcro de corredor (en la que hay cámara circular y pasillo).

C O N S T R U C C I O N

Δ BÚSQUEDA Y APROVISIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA:

Utilización de bloques regularizados y utilización de instrumentos simples (picos de asta de ciervo, martillos líticos y cuñas de madera).

Z ACARREAMIENTO:

Con flecuada, cerca de centros. No hay prueba del uso de la rueda. Bóvidos como fuerza de tracción.

3. CONSTRUCCIÓN

Se colocan las lajas de las cámaras, calzadas e hincadas en el suelo. Apilando los escombros en el exterior, hasta realizar los tímpanos. Se coloca la gran losa monolítica de cubierta deslizada por la pendiente tumular hasta colocarse en su punto de destino.

Uso de palancas en todo el proceso y se rellena la cámara con bloques para evitar el derrumbamiento.

3/11/18
(Excelente)