

LA ESCULTURA EGIPCIA

LA REPRESENTACIÓN FARAÓNICA
Eternidad, Simbolismo y Poder

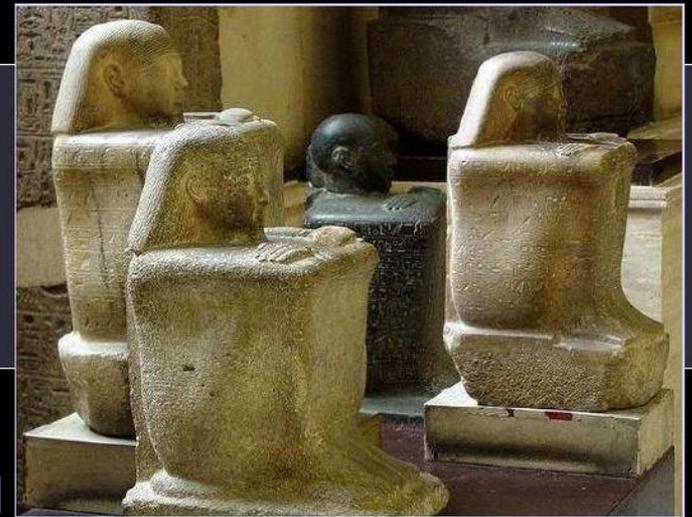
Inmutabilidad de las formas, que permanecen prácticamente inalterables durante los 3000 años de Imperio egipcio.

HIERATISMO y RIGIDEZ. Es decir, **inexpresividad** o ausencia de sentimientos, atribuido al carácter religioso de las mismas, e **inmovilidad.** Son estatuas hechas para perdurar, para la eternidad, por lo tanto huyen de cualquier expresión transitoria o fugaz, y buscan intencionadamente lo contrario, traducido en esos gestos severos e hieráticos. Si la estatua está de pie, sus brazos reposan a lo largo del cuerpo, y normalmente está apoyada sobre un pilar. Si es sedente, las manos irán apoyadas sobre las rodillas.

FORMAS CÚBICAS, ESTATUAS-CUBO. Talladas en un solo bloque. Este concepto se aprecia especialmente en las estatuas sedentes, en donde cuerpo y asiento se integran como uno solo, dando lugar a composiciones muy rígidas, con ausencia total de movimiento. La espalda, recta, aparece pegada al respaldo, al igual que los muslos y las piernas al resto del asiento. Del mismo modo, los brazos aparecen pegados al cuerpo y sobre los muslos. De este manera se evita cualquier saliente y se reduce el riesgo de rotura o desperfecto, que pueda dañar al doble y, por tanto, afectar innecesariamente a la vida de ultratumba.

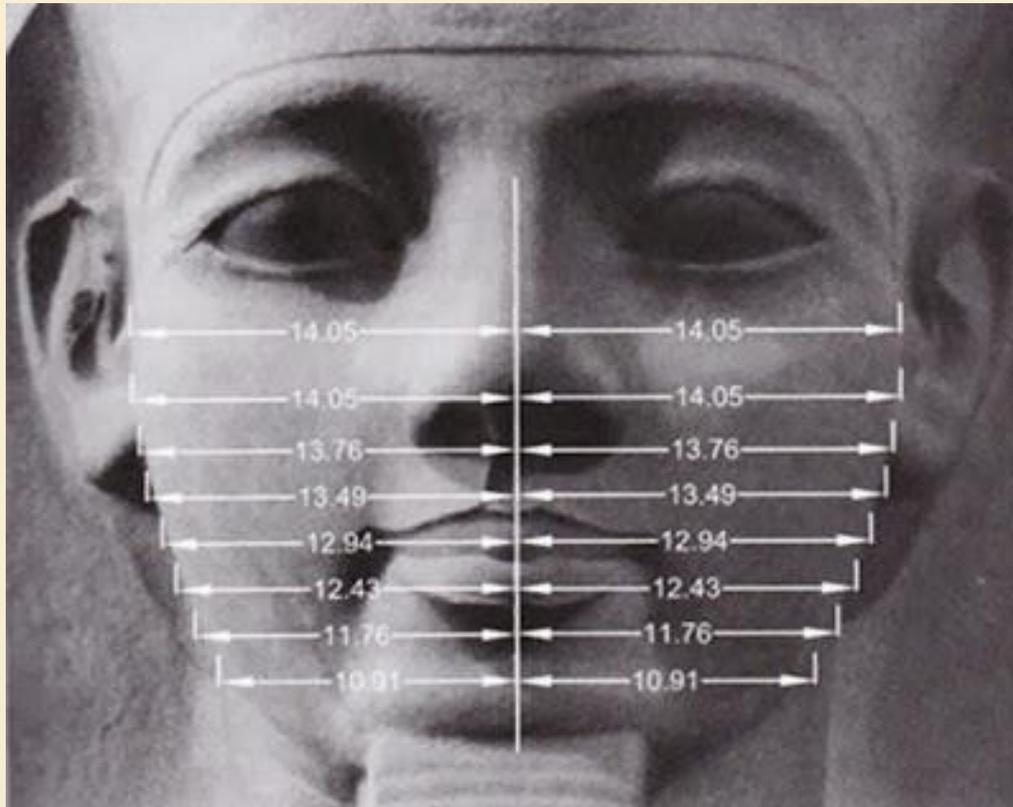
**RASGOS ESPECIALES DE LA OBRA EN
BULTO REDONDO. ESTATUAS CUBO.**

- Geometrismo.
- No se expone a fracturas.
- Frontalidad.
- Gran rigidez.

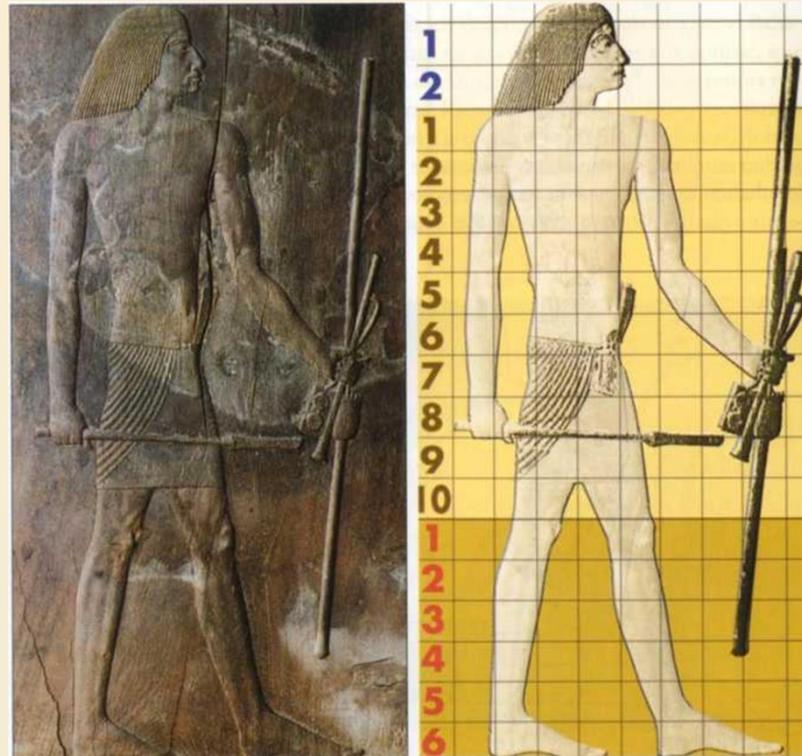
FRONTALIDAD. Los artistas egipcios conciben sus obras para ser apreciadas de frente, y prácticamente es ese el único punto de vista que nos ofrecen. No es necesario tallar con detalle la parte posterior.

Esto deriva en una acusada **SIMETRÍA**. Las figuras aparecen recorridas por una línea imaginaria que las atraviesa desde la cabeza a los pies, dividiéndolas en dos mitades prácticamente iguales. (Hay que exceptuar el típico adelantamiento de la pierna izquierda o, en algunos casos, la posición de los brazos).

CANON DE BELLEZA IDEAL, de PROPORCIÓN ideal.

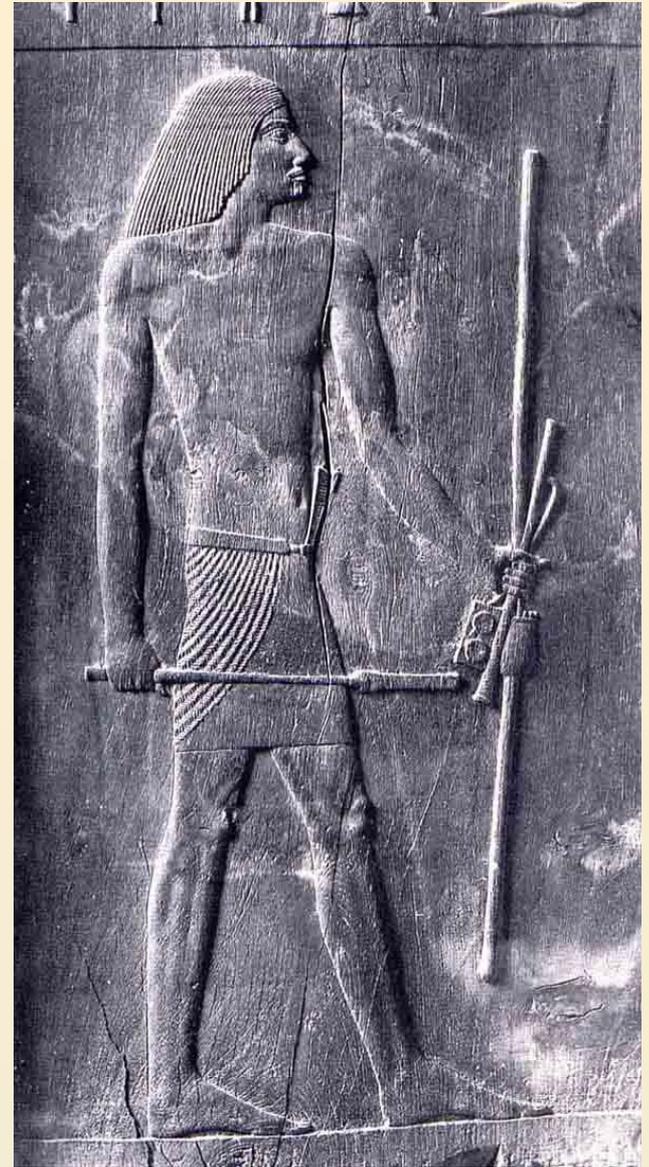
Utilizaron el puño como unidad de medida. El cuerpo humano debía medir, según el canon más usual, 18 veces el tamaño del puño, repartido de la siguiente manera: dos puños para el rostro, diez desde los hombros hasta las rodillas y los restantes para las piernas y los pies. Con el paso del tiempo, esta pauta se modificó a 21 puños, aunque las diferencias entre ambos cánones son poco apreciables.

Donde mejor expresaron sus preocupaciones por la belleza ideal fue en las representaciones de los faraones, que acusan un fuerte **idealismo** y se representan eternamente jóvenes, fuertes y bellos, como dioses, que es como los consideraban.

Sin embargo, a medida que analizamos las representaciones de otros grupos sociales se advierten rasgos más expresivos y realistas. De este modo podríamos incluso concluir que cuanto menor es el nivel social del representado, mayor es el grado de realismo con que se le representa, y viceversa.

En el **RELIEVE**, a las características anteriores, añaden otras nuevas, como la visión rectilínea o **norma del perfil**, mediante la cual representan la cabeza de perfil, con el ojo mirando de frente, el tronco de frente y las piernas de perfil.

Aplican también el **principio de jerarquía**, según el cual el faraón aparece siempre de mayor tamaño que las demás figuras representadas.

En cuanto a las técnicas, el **relieve es muy plano**, sobresaliendo muy poco, y una modalidad muy desarrollada fue el **relieve excavado o rehundido**. En esta técnica, los perfiles de las figuras se graban en la superficie, que permanece, quedando las figuras modeladas dentro de la misma. Era una técnica que solían emplear en los exteriores, para aprovechar los efectos de la luz del sol y las sombras que proyectaba.

**Bajo relieve
policromado**

TÉCNICA

La escultura, al igual que la pintura, se regía por un sistema de proporciones fijos. Sobre el bloque de piedra que se fuera a tallar, de forma rectangular, se realizaban cuadrículas guía en las partes anterior y laterales, aproximadamente del tamaño de un puño cada una. Previamente, se disponía de un modelo pequeño en piedra o yeso, que era reproducido a escala en el bloque antes citado.

A continuación, se realizaba un boceto del modelo, pintando sobre las cuadrículas, por el frente y los laterales. Después se vaciaba la piedra siguiendo el modelo, hasta obtener una estatua de bulto redondo. Esto se hacía con cinceles de cobre. Posteriormente se pulía con arena mojada, hasta dejar la superficie suave.

Por último, algunas estatuas se policromaban.

MATERIALES UTILIZADOS

El material más utilizado en estatuaria era la **piedra**. Esto se debía a que era el material duro por excelencia, que podría perdurar a lo largo del tiempo, unido a la gran producción de piedra en las canteras egipcias.

Las piedras más utilizadas en escultura fueron la **diorita** (de color blanco-negro), el **granito rojo** (de color rojizo), el **granito negro** (de color gris-negro), la **cuarcita**, el **basalto** (de color negro), la **pizarra** (de color negruzco), la **obsidiana** (roca vítrea), el **pórfido** o la **caliza**.

En el caso de la **madera** (coníferas del Líbano, sicomoro, ébano de Sudán), al haber tanta dificultad para encontrar árboles de troncos tan gruesos, se hacían figurillas pequeñas o estatuas por partes, que luego eran unidas con espigas de madera.

El **metal** fue utilizado sobre todo para la decoración de sarcófagos y mobiliario funerario. En el Imperio Antiguo se utilizó el **cobre** para algunas estatuas, y en el tercer período intermedio, el **bronce** damasquino.

Para los **ojos** se utilizaban piedras de distintos colores, que iban montadas en un soporte de cobre e incrustadas en las cavidades oculares. Muchas de las estatuas eran policromadas.

Dibujo preparatorio sobre un ostrakon
(fragmento cerámico).
Efigie de Senemut. Imperio Nuevo.
Dinastía XVIII. 1470 aC

Ejecución de la pintura sobre la pared a partir de una retícula

La diosa vaca

En la parte superior, y por ambas caras, se representan dos cabezas de vaca, tal vez imágenes de Bat, antigua diosa de la fertilidad que más tarde se asociará a Hathor.

Horus, el halcón

Vinculado a la realeza, el dios se muestra aquí como un halcón posado sobre seis papiros, símbolos del Bajo Egipto. Domina al enemigo agarrándolo por la nariz.

Rey del Alto Egipto

Narmer preside casi toda la escena. Tocado con la corona blanca del Alto Egipto, aparece en la típica postura del faraón masacrando a sus enemigos.

El portasandalias

Este hombre calvo tal vez fuese un sacerdote, como sugiere la jarra para libaciones que lleva en la mano derecha. Con la izquierda sostiene las sandalias del rey.

El enemigo

Un hombre con barba y cabello largo se halla a los pies de Narmer. Con ello se simboliza el triunfo y el dominio del rey sobre los pueblos del Delta occidental y del Sinaí.

NARMER, EL PRIMER FARAÓN DE EGIPTO

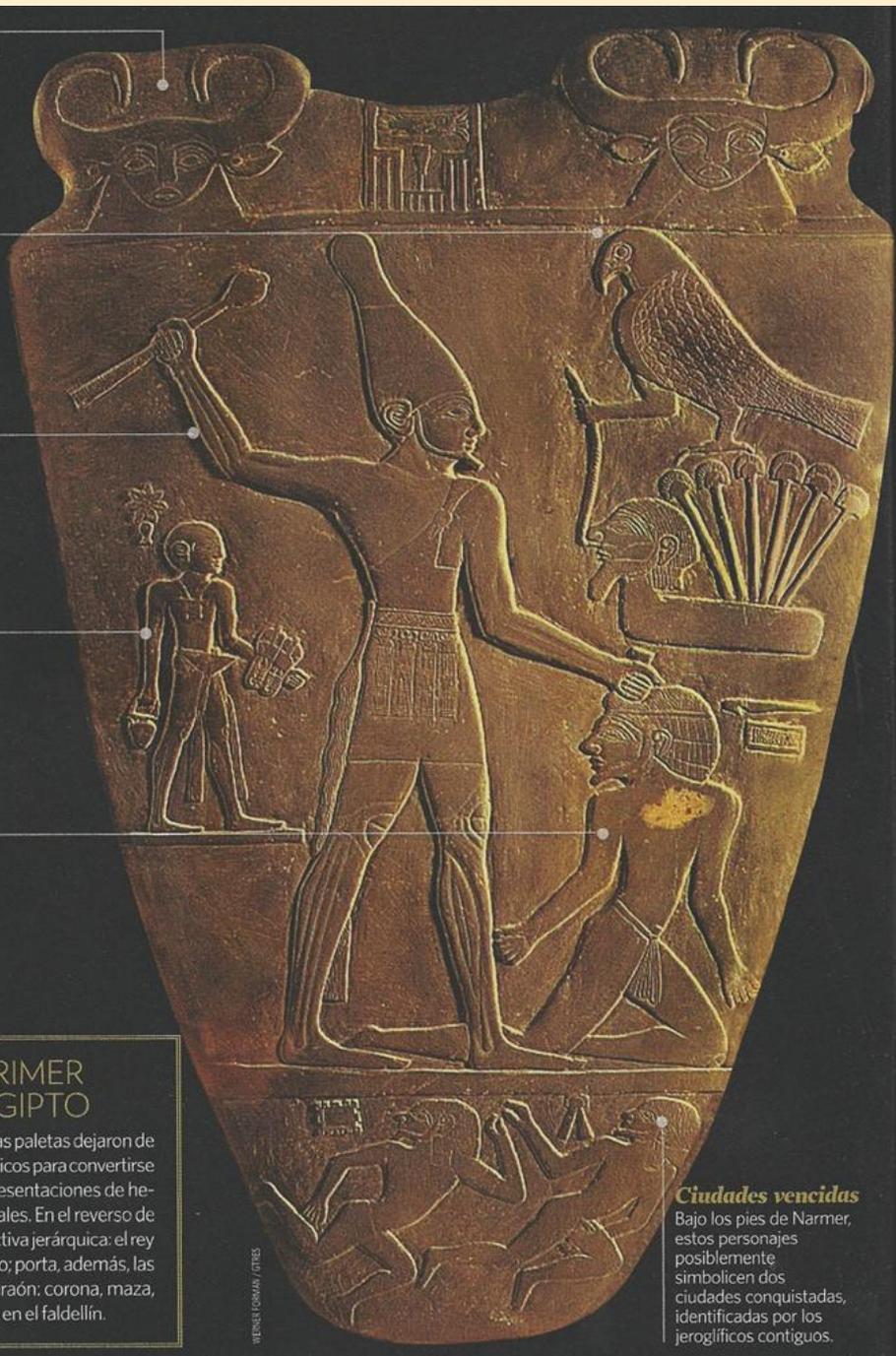
En el período Predinástico, las paletas dejaron de ser contenedores de cosméticos para convertirse en objetos votivos con representaciones de hechos tanto míticos como reales. En el reverso de ésta ya se emplea la perspectiva jerárquica: el rey es la figura de mayor tamaño; porta, además, las insignias que definirán al faraón: corona, maza, barba postiza y cola de toro en el faldellín.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ARTS

PALETA DE NARMER.
Época Tinita. Esquisto verde;
45 x 64 cm

Ciudades vencidas

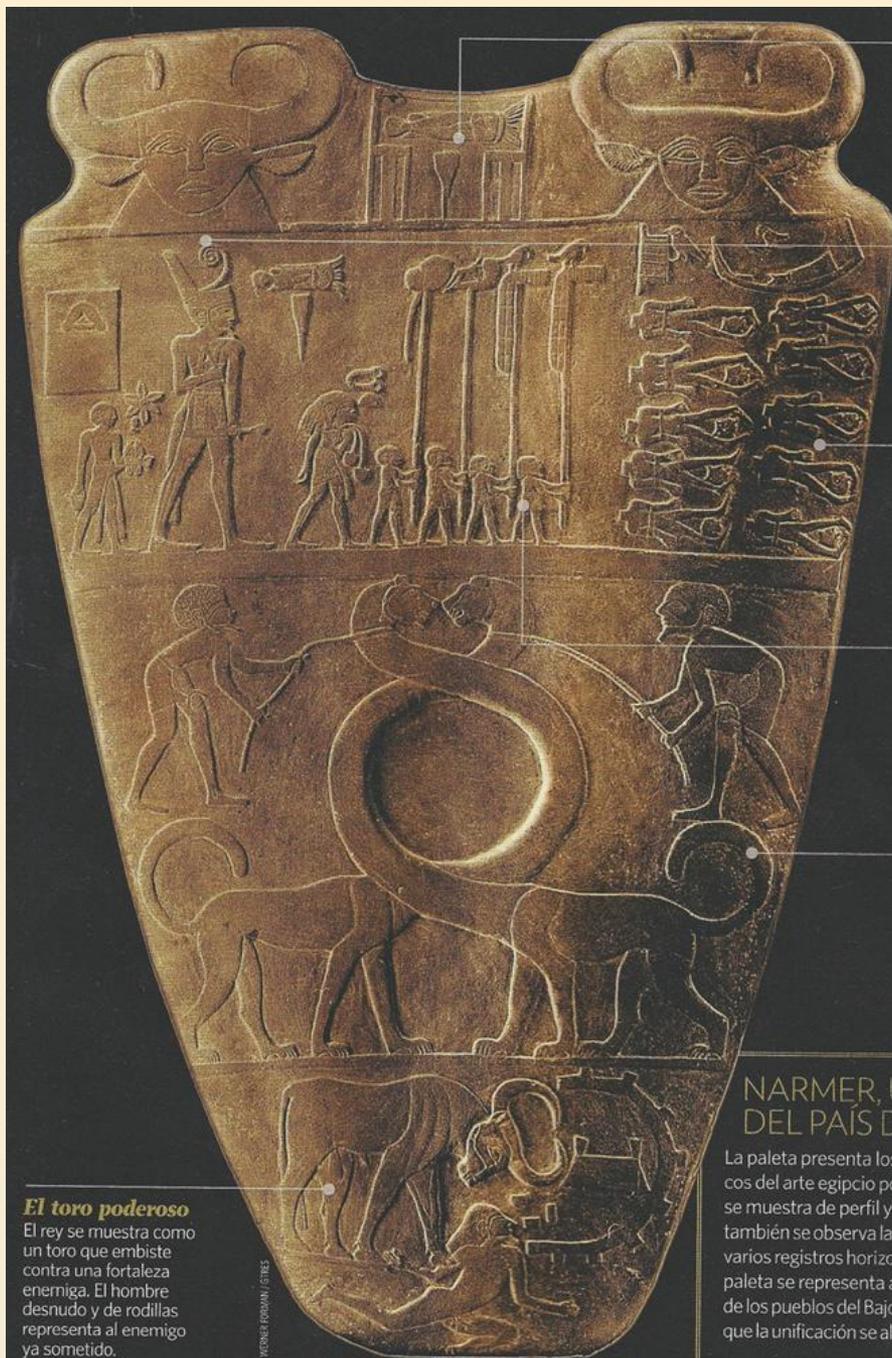
Bajo los pies de Narmer, estos personajes posiblemente simbolizan dos ciudades conquistadas, identificadas por los jeroglíficos contiguos.

PALETA DE NARMER.

Época Tinita. Esquisto verde;

45 x 64 cm

El nombre del rey

Las cabezas de vaca flanquean un serej inscrito con el «nombre de Horus» del rey, compuesto por un siluro (*nar*) y un cincel (*mer*); significa «siluro violento».

Rey del Bajo Egipto

Narmer se muestra aquí como rey de un Bajo Egipto conquistado, tocado con la corona roja. Le sigue su portasandalias, como en la otra cara de la paleta.

Los decapitados

Los cuerpos decapitados de diez enemigos, con las cabezas cortadas entre las piernas, se alinean en vertical para que Narmer, el soberano vencedor, realice la inspección.

Portaestandartes

Ante el rey vemos a la esposa o madre del rey y a cuatro portaestandartes. A estos estandartes se les dio más tarde el nombre de «seguidores de Horus».

Animales fabulosos

La parte central, donde se mezclaba el cosmético, está decorada con dos animales fantásticos de cuello largo, que tal vez representan la unión del Alto y el Bajo Egipto.

NARMER, UNIFICADOR DEL PAÍS DEL NILO

La paleta presenta los convencionalismos típicos del arte egipcio posterior. La figura humana se muestra de perfil y con el cuerpo de frente, y también se observa la división de las escenas en varios registros horizontales. En el anverso de la paleta se representa a Narmer como vencedor de los pueblos del Bajo Egipto, lo que demuestra que la unificación se alcanzó por medios bélicos.

El toro poderoso

El rey se muestra como un toro que embiste contra una fortaleza enemiga. El hombre desnudo y de rodillas representa al enemigo ya sometido.

SÍMBOLOS FARAÓNICOS

MAZA

CORONAS

NEMES o KLAFT.

URAEUS

TRONO

CETROS

BARBA OSIRÍACA

HORUS

SEMA-TAWY

MODELOS DE REPRESENTACIÓN FARAÓNICA

SEDENTE ENTRONIZADO

DIADAS y TRIADAS

MARCHA IMPARABLE

ORANTE

JEFE SUPREMO DEL EJÉRCITO

ESFINGE

SIMBOLOGÍA: LA MAZA y LA CORONA

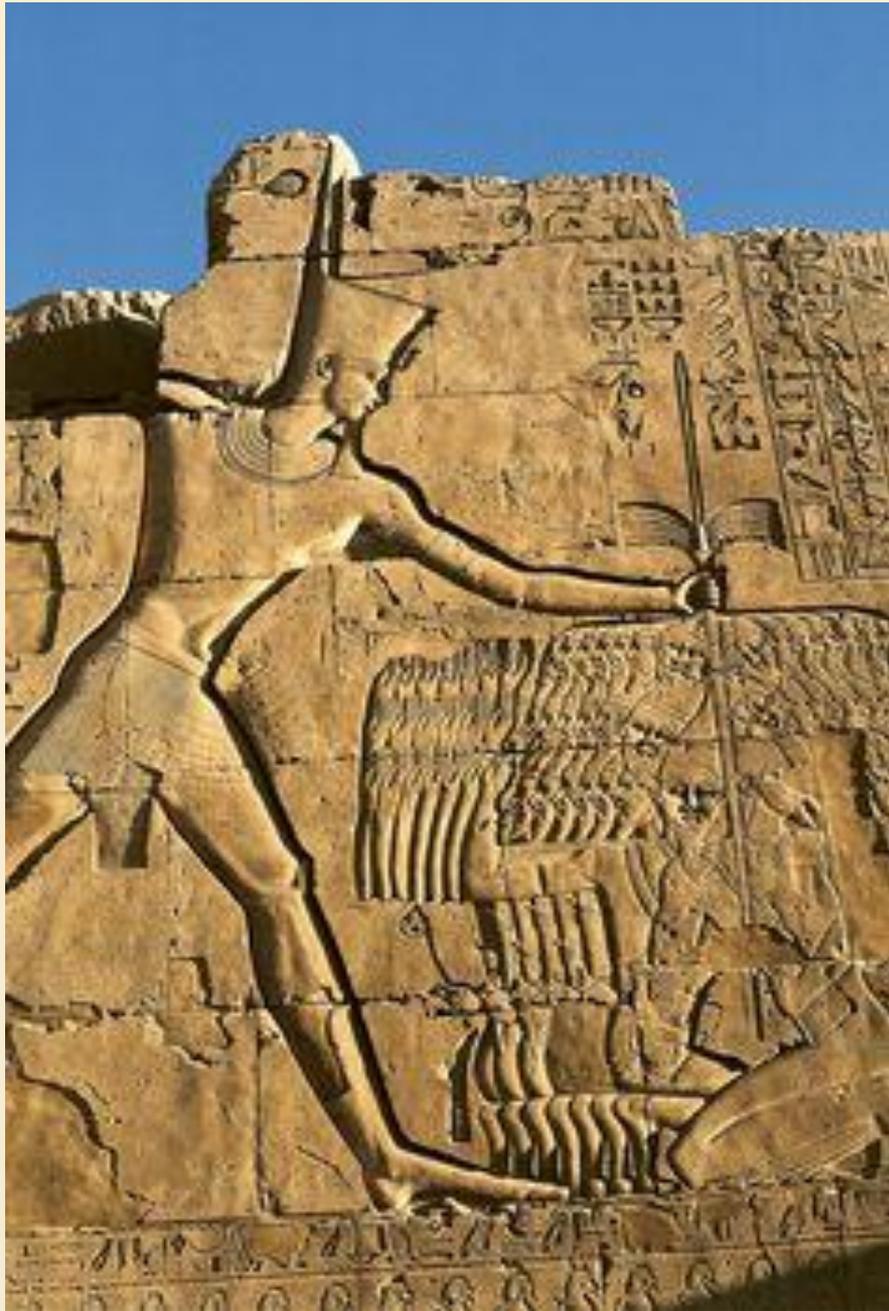

NARMER o MENES

MENTUHOTEP II

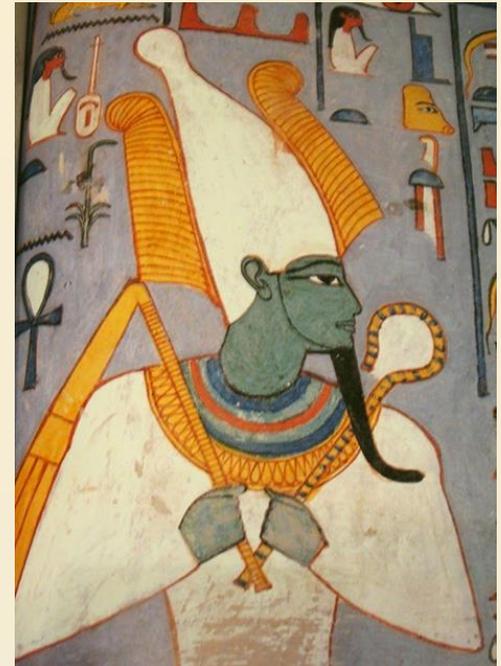
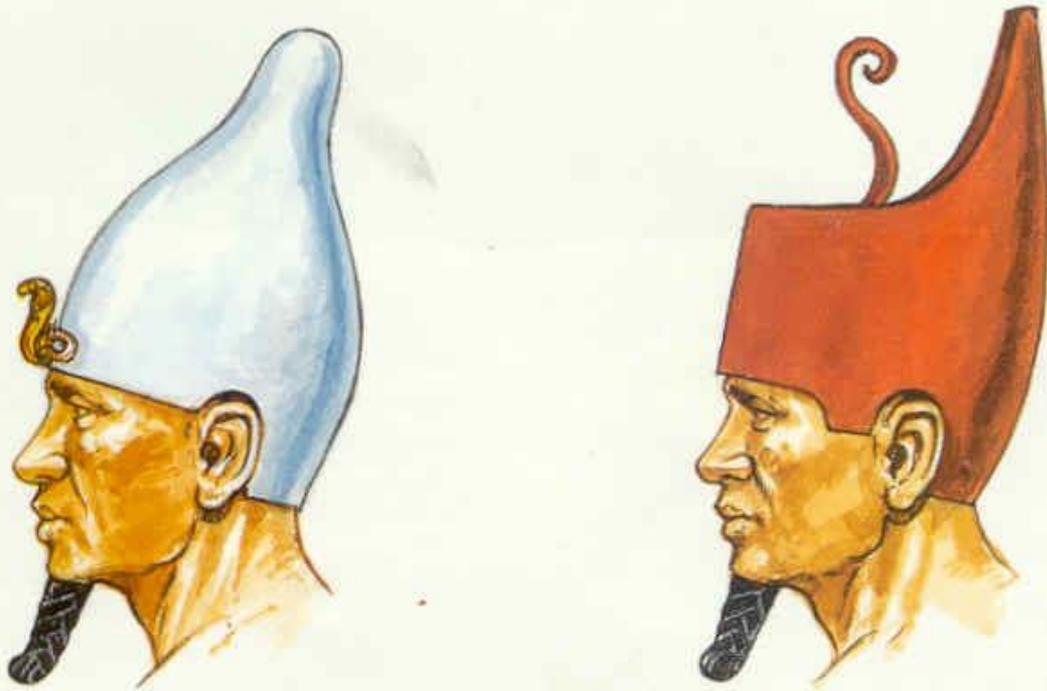
TUTMOSIS III

RAMSES II

SIMBOLOGÍA: LA CORONA

Quizás el símbolo monárquico más extendido, hasta el punto que con esta palabra se suele designar la institución en conjunto. No es un objeto que tenga utilidad para la vida diaria, sino que su uso se restringe a los actos ceremoniales.

SIMBOLOGÍA: EL TRONO

MODELO SEDENTE ENTRONIZADO

EL TRONO

Se trata del elevado y distante sillón donde solo se pueden sentar los monarcas, y desde el que presiden los ceremoniales públicos. La persona que lo ocupa se identifica con él, hasta el punto que se utilizan los términos "entronizar" y "destronar" para indicar el ascenso a, y la desposesión de, tal categoría de poder. Están lujosamente elaborados (lo que refleja la riqueza del poseedor) y su situación física indica un estatus superior.

Zoser III Din. Aprox. 2600 a.C. Caliza pintada. 142 cm altura. Serdab de su complejo funerario.

Envuelto en **manto Hebsed**. Fiesta de renovación real, posiblemente la más importante celebración de los soberanos del antiguo Egipto. El propósito de esta festividad parece haber sido la renovación de la fuerza física y la energía sobrenatural del faraón.

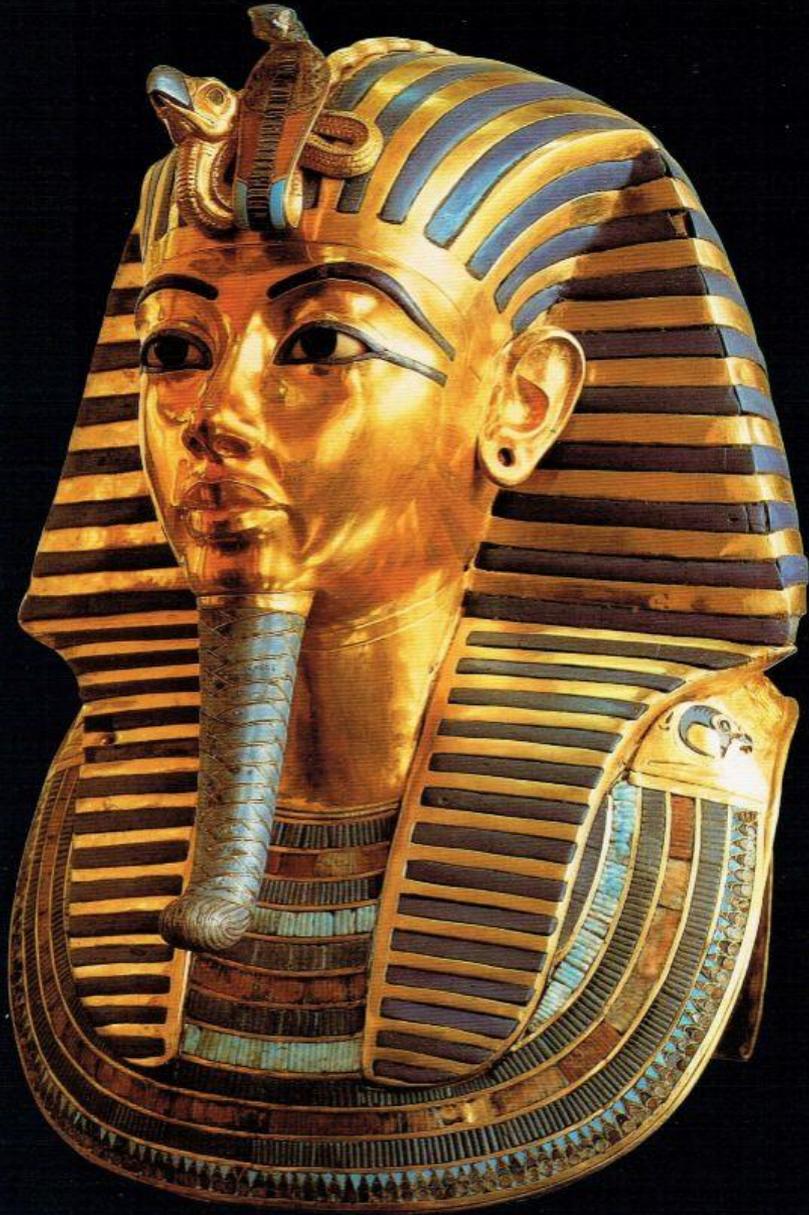
Lleva como tocado el **KLAFT o NEMES**, paño de lino doblado que tapa la peluca, ya que el faraón nunca se presenta en público con la cabeza descubierta. Simboliza cabeza de cobra protectora real.

BARBA OSIRÍACA.

Zoser III Din. Aprox. 2600 a.C. Caliza pintada. 142 cm altura. Serdab de su complejo funerario.

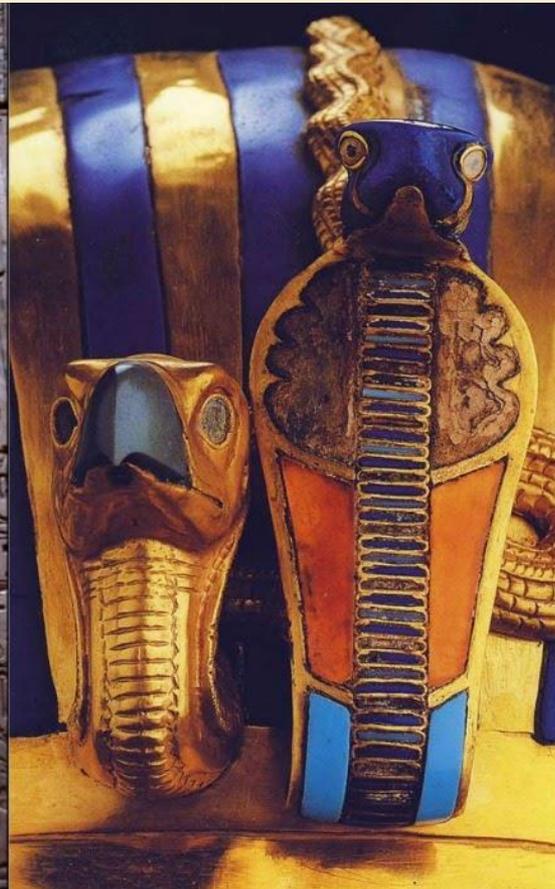

El **KLAFT** o **NEMES** cubría la totalidad de la cabeza, cayendo verticalmente por detrás de las orejas, amarrándose con un nudo cerca de la nuca, a modo de trenza. Según los textos, era de color blanco adornado con bandas teñidas en azul, aunque algunos podrían haber sido en azul lapislázuli y en oro, como se muestra en algunas esculturas, máscaras funerarias y frescos.

Se fijaba a la cabeza además con una diadema que portaba una cobra y un buitre en la frente: el **URAEUS**, emblema protector de los faraones, quienes eran los únicos que podían llevarlo como atributo de realeza.

Coronación del faraón por las diosas Wadjet y Nejbet: es muy habitual representar al faraón siendo coronado (con la doble corona) por **las diosas del Alto Egipto (Nejbet) y del Bajo Egipto (Wadjet/Uadjet)**; en este caso son representadas como dos mujeres. Pero también aparecen en forma zoomorfa en la frente del rey: Nejbet es la diosa buitre, mientras que Wadjet es la diosa serpiente.

***Kefrén. IV Din. Aprox. 2500 a.C. Diorita
168 cm altura. Hallada en el templo del
valle.***

Un solo bloque: Unidad inseparable (poder:
trono - persona: faraón)

Mirada frontal, postura idólica, imperturbable:
“mirada que abarca todo el país”

Rigidez totémica: supera toda humanidad pues
“en su cuerpo de hombre está reencarnada la
divinidad”, como se puede leer en las
inscripciones.

Puño cerrado: alegoría de fuerza

Mano extendida: alegoría de magnanimidad

Klaft: cobra protectora de la realeza

Barba osiríaca: propia de Osiris y que hace
alusión a su propia divinidad.

Horus

Sema –tawy

León

Un solo bloque: Unidad inseparable (poder: trono - persona: faraón)

HORUS PROTECTOR
«Hijo de Horus»

Sema-tawy: simboliza la unión de las dos tierras, mediante un dibujo que representa **lotos (alto Egipto) y papiros (bajo Egipto) entrelazados**. También pueden aparecer Horus y Seth, dioses del Bajo y Alto Egipto respectivamente, trenzando dichas plantas.

Kefrén. IV Din. Aprox. 2500 a.C. Diorita 168 cm altura. Hallada en el templo del valle.

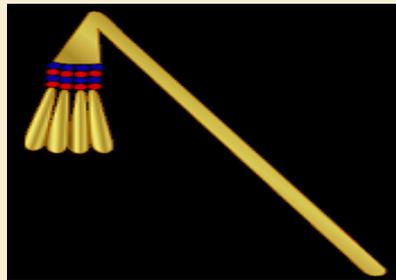
LEÓN.

***Fuerza, autoridad,
legitimidad***

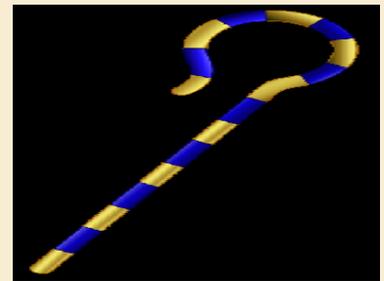

SÍMBOLOS DE AUTORIDAD: CETROS

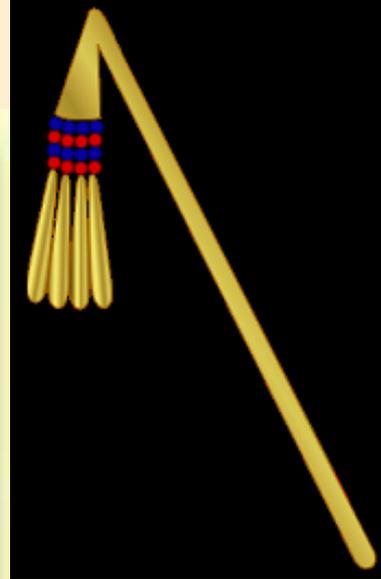
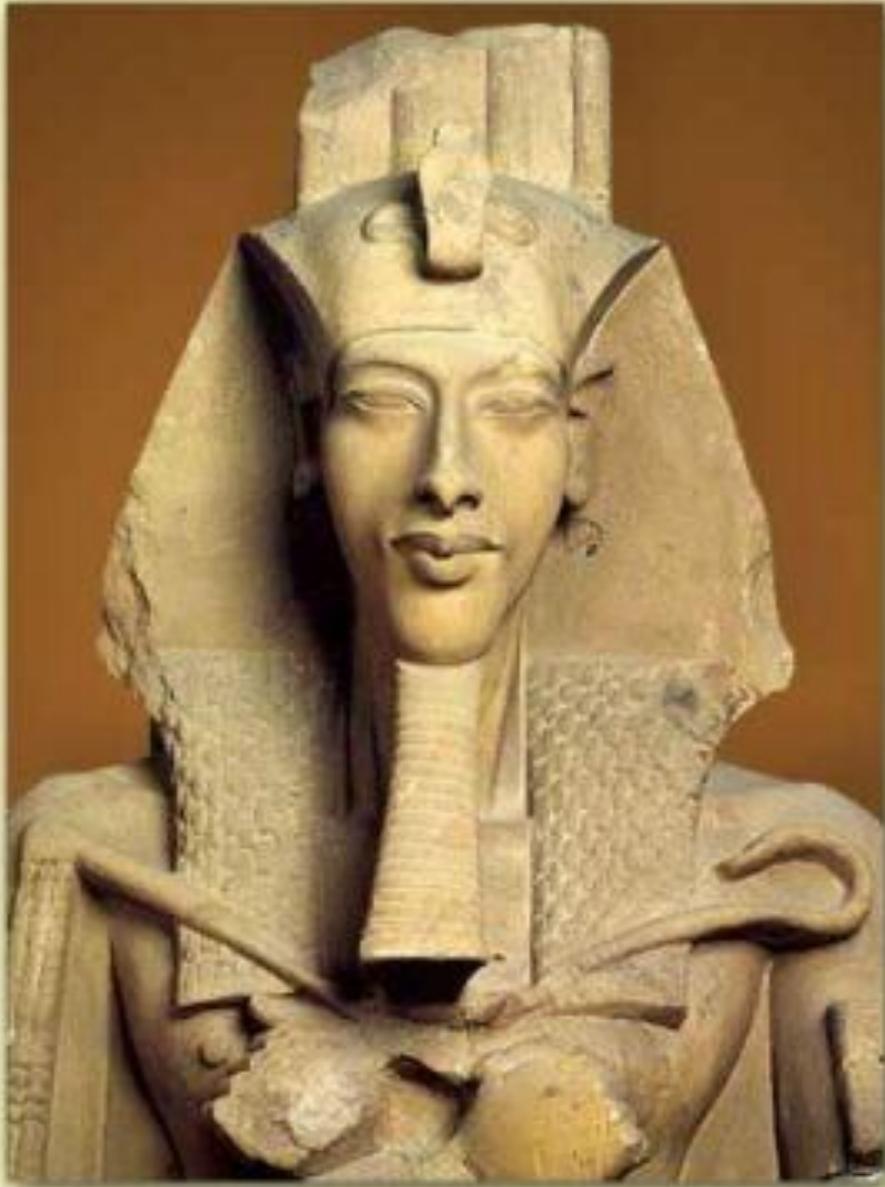
- **Cetro *heka*:** un cayado curvo, que sería una derivación del cayado del pastor. Representaba el papel del faraón como guía de su pueblo, al que cuida y protege de los peligros como el pastor a su rebaño.
- **Cetro *nejej*:** tiene la forma de un flagelo. De nuevo recuerda al pastor que guía a su rebaño, al cual puede castigar en caso de merecerlo. Este cetro y el anterior suelen aparecer juntos; también son portados por el dios Osiris.

Cetro o flagelo **NEJEJ**
Flagelo

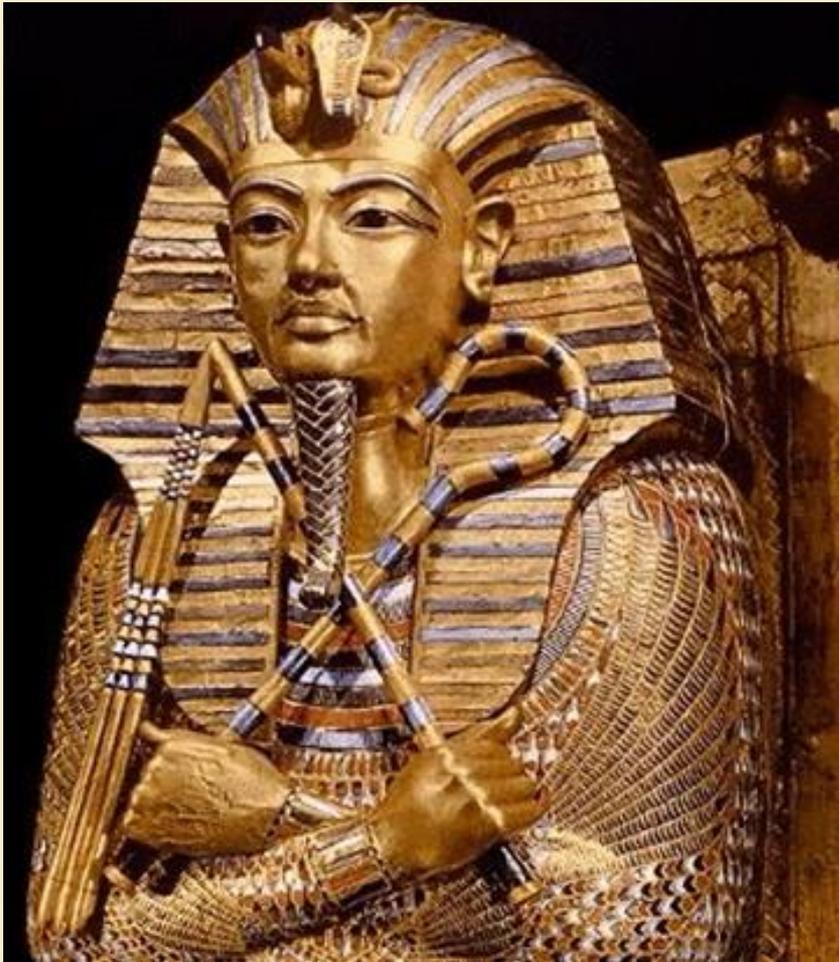
Cetro **HEKA**
Cayado

Cetro o flagelo **NEJEJ**
Flagelo

Cetro **HEKA**
Cayado

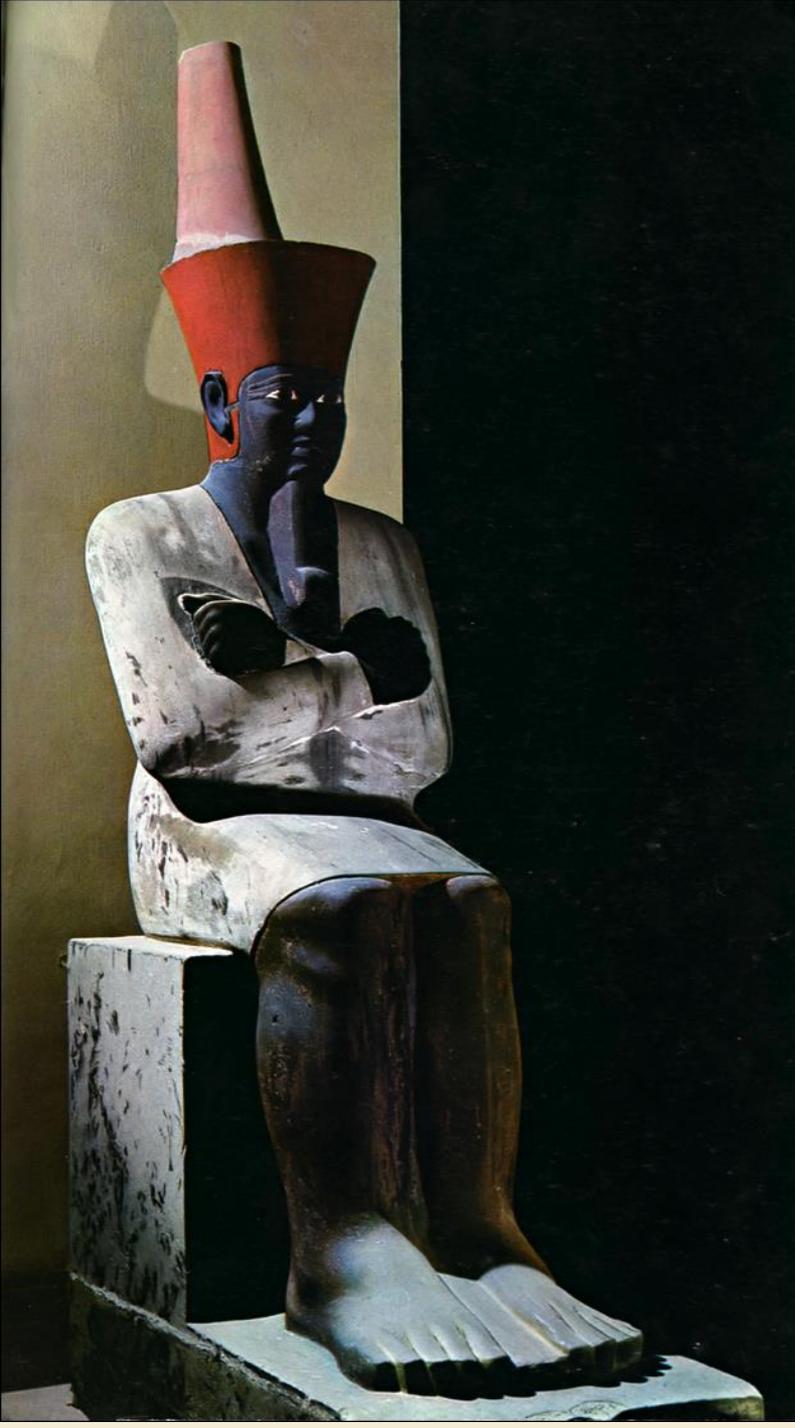

- **Cetro *sejem*:** Era un cetro de poder, fuerza y autoridad constatado desde momentos muy tempranos y que emplearon reyes y nobles con cargos elevados, así como también puede observarse en las manos de algunas reinas cuando realizaban algún ritual que guardaba relación con el poder.

- **Cetro *uas*:** de forma alargada, acababa en una especie de cabeza de animal canino, a veces identificado con Seth, mientras que por el otro lado era bífido.

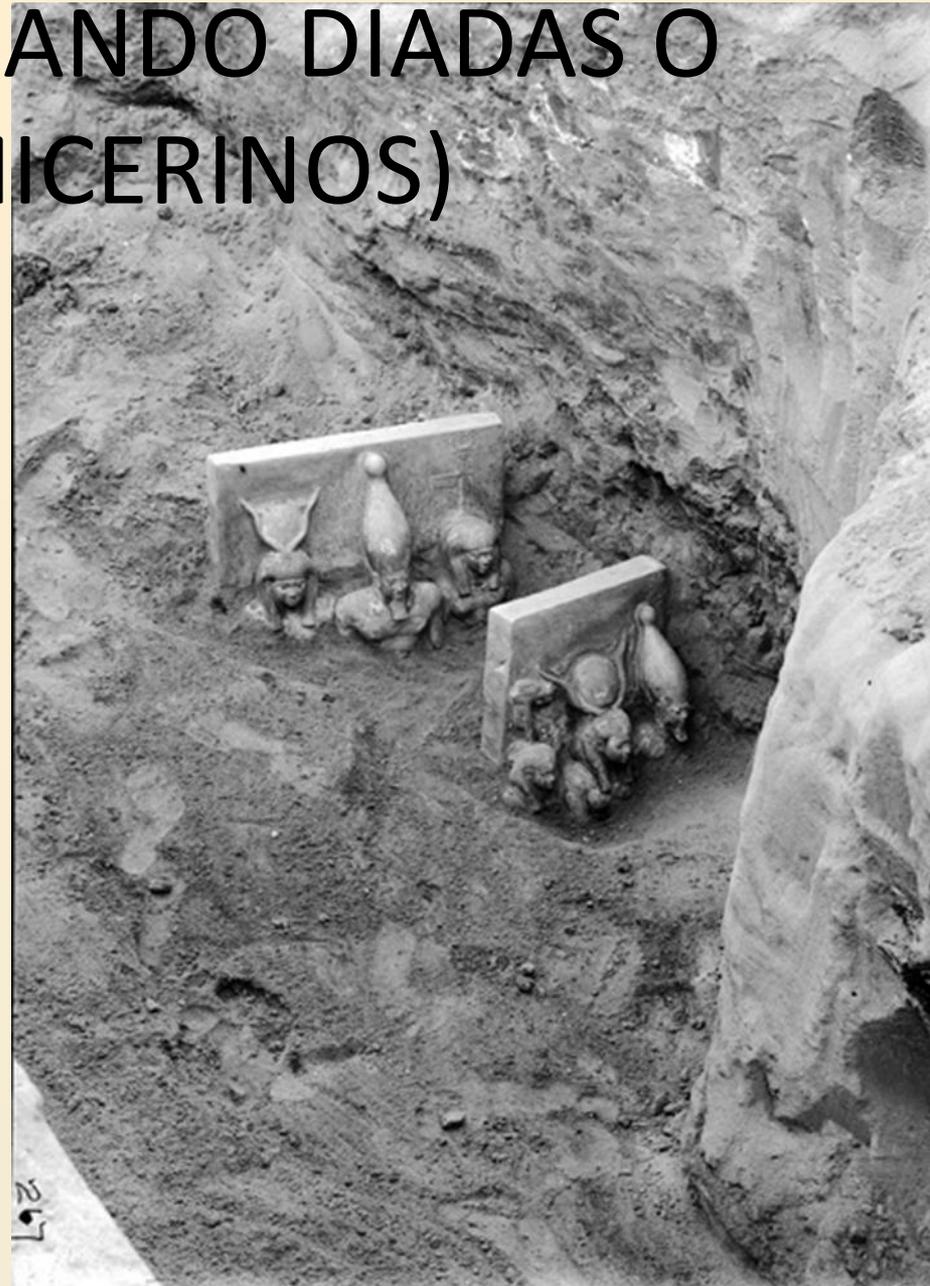
Amigo de la Egiptología
www.egiptologia.com

EL FARAÓN FORMANDO DIADAS O TRIADAS (MICERINOS)

Algún artista desconocido supo crear hace más de 4.500 años unas obras cuya factura material, coherencia iconográfica, estructura matemática, conocimiento anatómico y depurada elegancia trascienden de la mera representación del monarca y de los dioses para convertirse en piezas únicas que todavía conmueven.

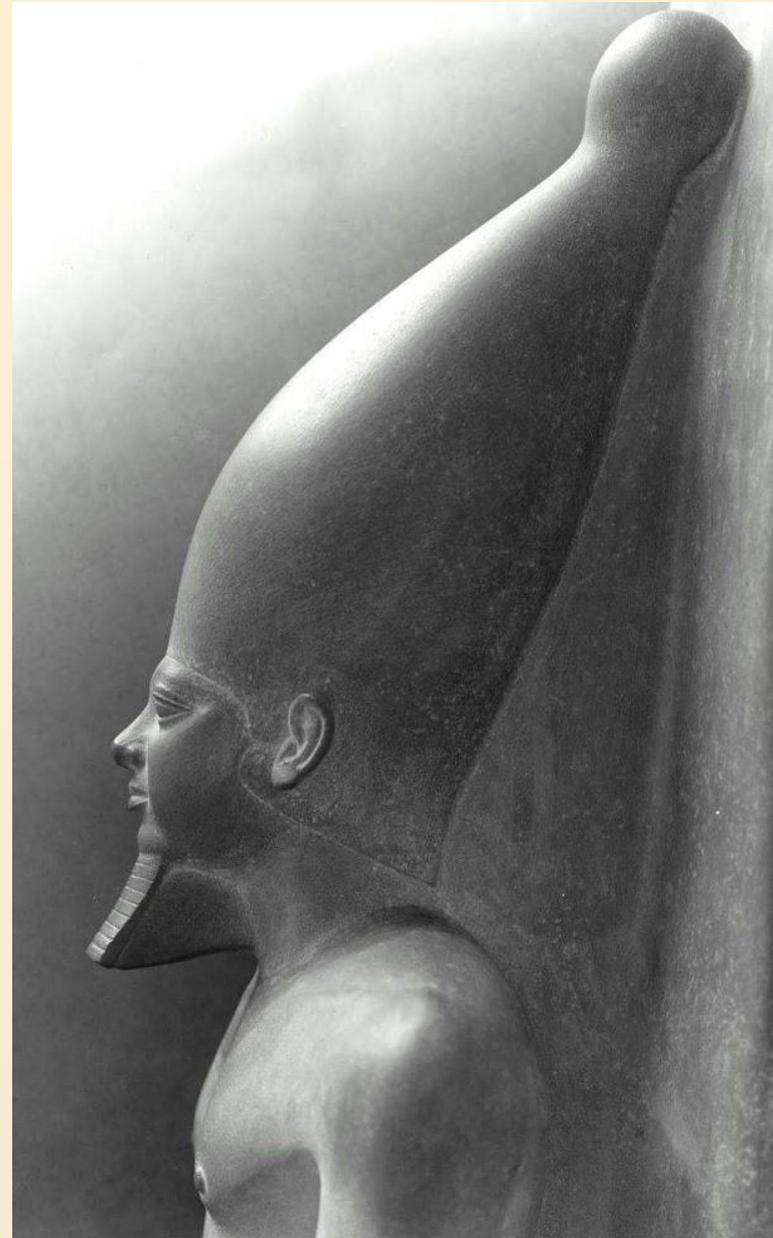
FINALIDAD:

- Funeraria: servir de doble escultórico terrenal al difunto faraón para que pudiera existir en la morada ultraterrenal. Al mismo tiempo, con la representación de los nomos se aseguraba en el otro mundo la lealtad y el acopio de presentes y tributos de éstos.
- Religiosa de culto: se veneraría en el templo del Valle como Micerino, faraón-dios, emparentado especialmente con Hathor, diosa protectora y benéfica que acogió a Horus (el faraón es este dios en la tierra) mientras su madre Isis recomponía y embalsamaba el cuerpo de Osiris.
- Política: la aparición de la encarnación de los nomos servía para demostrar que Micerino era el señor y protector de todas las tierras de Egipto, como dejaba recalcado la inscripción del pedestal y el atributo de las coronas.

- **Material.**

Las figuras se encuentran adosadas al bloque de diorita, una piedra muy dura, sobre el que fue tallado a modo de gran altorrelieve. Este sirve como elemento unificador y nos indica que la pieza fue diseñada para ser observada frontalmente. También actúa como peana que soporta la escena.

- **En este detalle podemos ver su disposición como altorrelieve muy sobresaliente.**

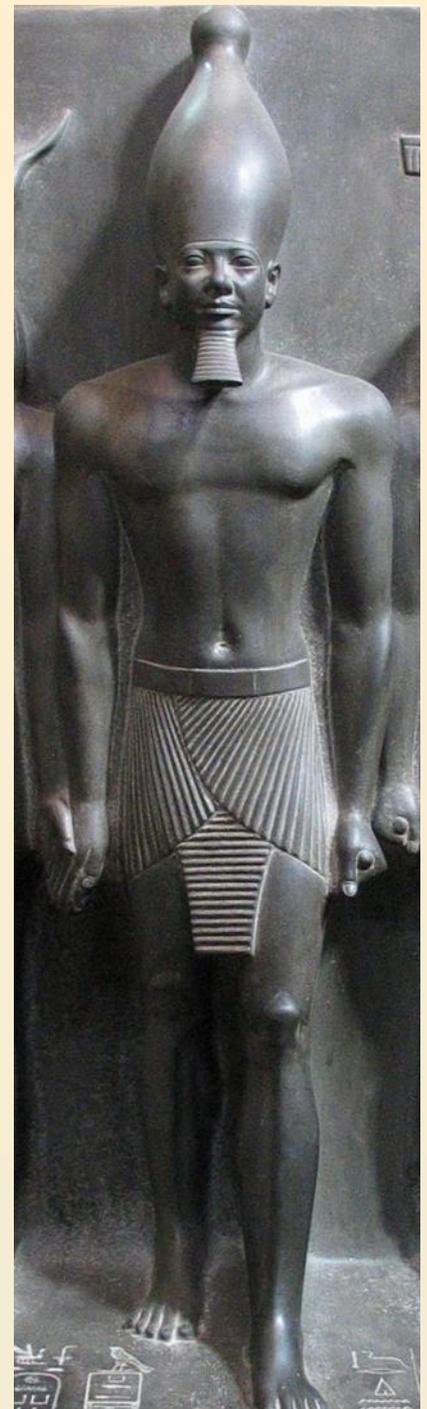
Micerinos. IV Din. Aprox. 2500 a.C. Diorita. 92 cm altura. Hallada en el templo funerario de la pirámide. Acompañado de Hathor y el nomo de Cinópolis.

La representación de Micerinos se convierte en el paradigma masculino del faraón de pie, modelo creado en el Imperio Antiguo e imitado a partir de entonces durante más de 2500 años. Su figura combina elementos de realismo y de idealización plástica. Es una imagen concebida para ser vista frontalmente y representada con una rigidez formal, es decir, brazos pegados al cuerpo y ninguna extremidad especialmente sobresaliente, para evitar una fácil fractura.

El dominio de la anatomía resulta impresionante si se considera la parquedad de los detalles. Los músculos, pulimentados con sutileza, trasmiten con gran fuerza una idealización de un hombre y mujeres adultos, pero jóvenes, en plenitud de su desarrollo atlético. Es más que evidente que al artista sólo le interesaba captar el momento de máxima vitalidad del ser humano. Las leyes de la geometría y de las proporciones rigen sobre el diseño de sus cuerpos para hacerlo los más perfectos posibles, lo que viene a ser para el egipcio el camino a la eternidad. Las imágenes quieren demostrar la eterna e inalterable fortaleza de la juventud del rey y de los dioses, en este y el otro mundo.

Las reglas matemáticas también sirven para las vestiduras y la composición del conjunto. El monarca viste un faldellín con pliegues regulares y rectilíneos y ocupa el eje de simetría entre las diosas. Su torso está erguido y en palpitante tensión, con los brazos pegados al cuerpo, lo que contrasta con la expresión del rostro que se muestra relajado y con la mirada hierática o sagrada. Es una mirada que nos traspasa, fijada en el infinito. Casi se podía decir que nos desdeña.

- Perfección, refinamiento y detalle en las facciones de los ROSTROS, lo que hace suponer que debieron tener notable parecido con la realidad, aunque todos son más o menos modelos idealizados porque se depura la fealdad y se ennoblece lo distintivo.

- Tanto Hathor como las diosas de los nomos son los paradigmas ideales de la representación femenina egipcia.
- Las figuras visten prendas de lino idénticas y muy ceñidas
- La simplificación geométrica de los cuerpos se concentra en los redondos senos, el ombligo y el profundo triángulo púbico.
- Pese a la aparente frialdad son obras muy sensuales que captan con maestría la naturaleza femenina.
- La geometría y la simetría también se refleja en las pelucas que portan.

La cabeza en el $\frac{2}{18}$ ($\frac{1}{9}$) del total de la medida del cuerpo; el cuerpo hasta las rodillas es el $\frac{10}{18}$ ($\frac{5}{9}$), y de las rodillas hasta los pies el $\frac{6}{18}$ ($\frac{3}{9}$). Es el canon que imponen los escultores de esta época, junto con la frontalidad

2 puños

10 puños

6 puños

Mikerinos y su esposa
Ley del canon

Micerinos. IV Din. Aprox. 2500 a.C. Grauvaca. 142 cm altura. 700 kg aprox. Hallada en el templo funerario de la pirámide.

Micerinos. IV Din. Aprox. 2500 a.C. Diorita. 92 cm altura. Hallada en el templo funerario de la pirámide. Acompañado de Hathor y el nomo de Dióspolis Parva

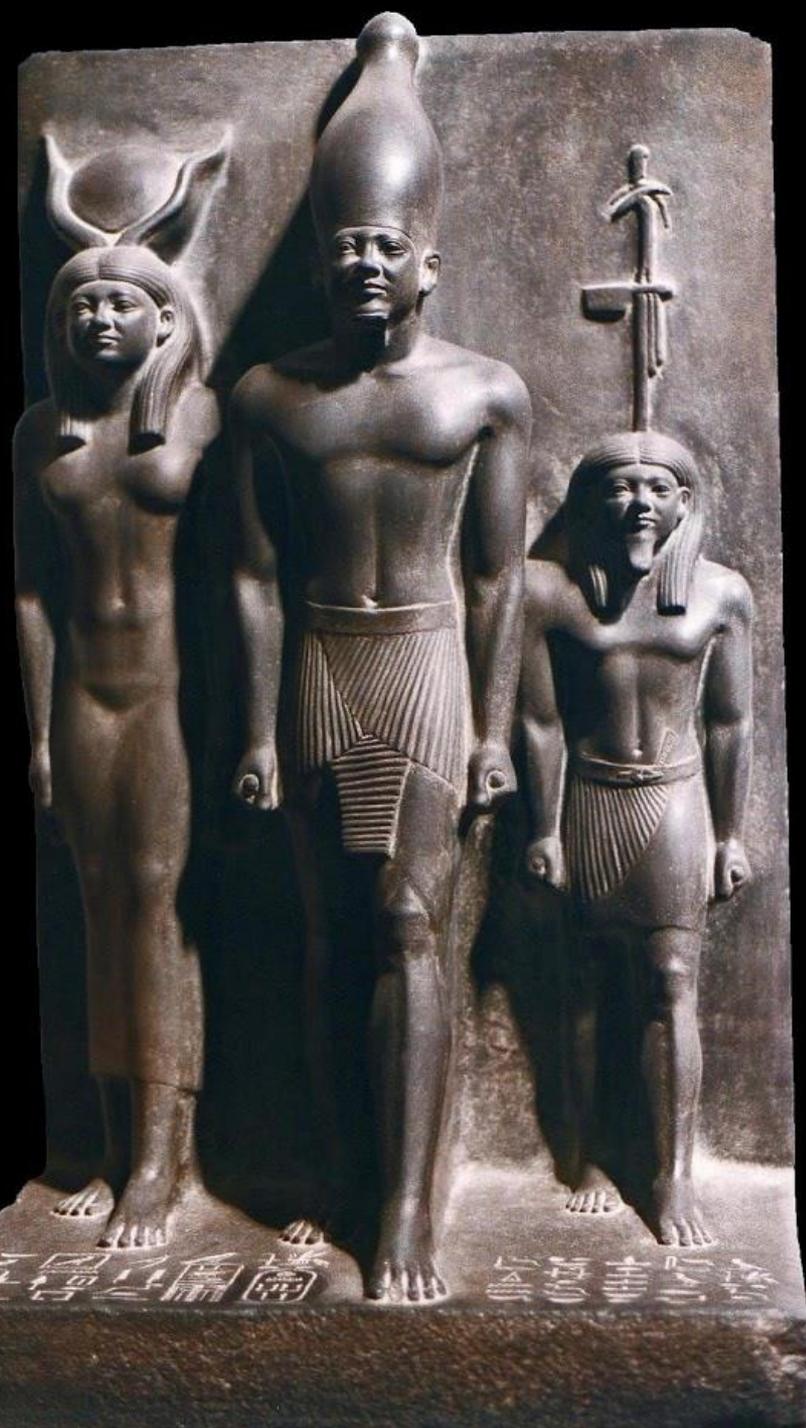

Jerarquía de los personajes:

El rey avanza resuelto hacia nosotros, con la pierna izquierda adelantada en la pose que quedaría fijada durante siglos como el modelo de la figura masculina erguida.

También avanza Hathor, pero con el más adelantado de sus pies ligeramente por detrás del más retrasado de Micerino.

La deidad menor conoce su lugar y mantiene los pies juntos en la actitud pasiva en la que solían representarse las figuras femeninas.

Micerinos. IV Din. Aprox. 2500 a.C. Diorita. 92 cm altura. Hallada en el templo funerario de la pirámide. Acompañado de Hathor y el nomo de Tebas.

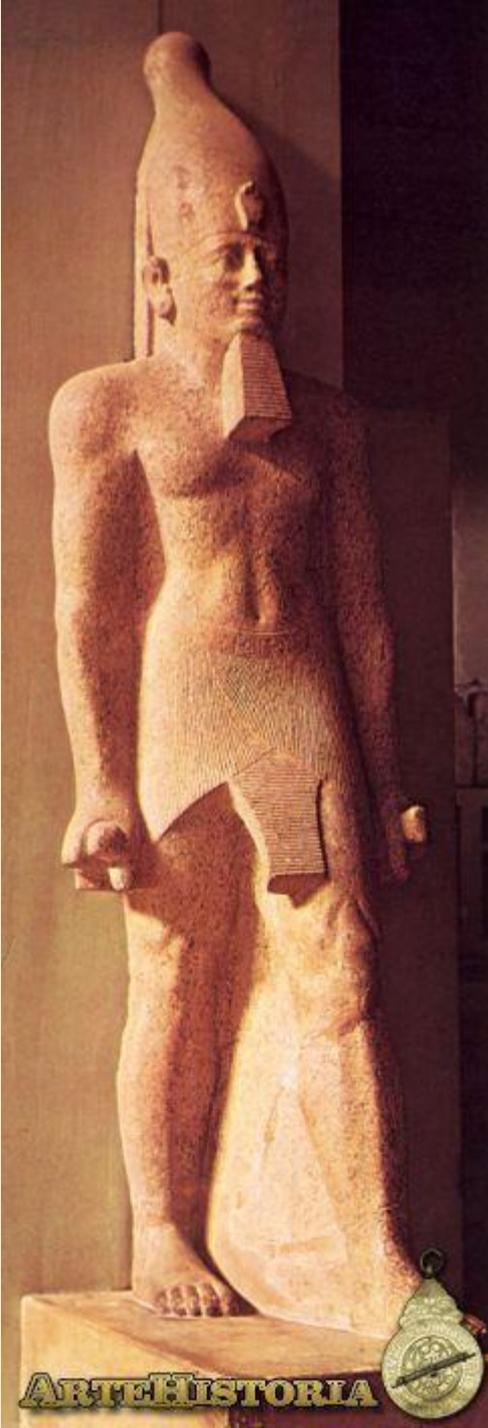

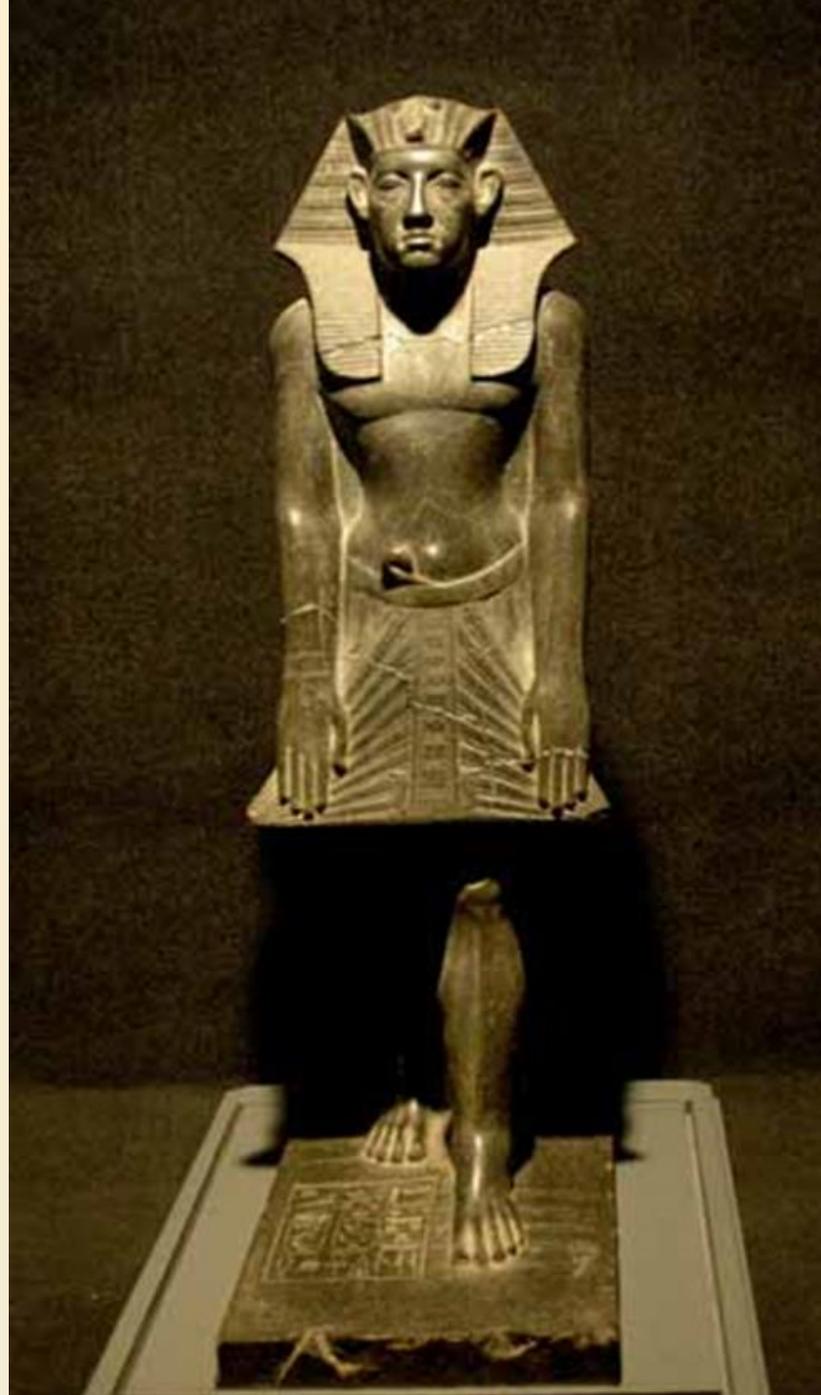
Micerinos. IV Din. Aprox. 2500 a.C. Diorita. 84, 5cm altura.. Hallada en el templo funerario de la pirámide. acompañado de Hathor y el nomo de Hare

FARAÓN MARCHANDO

Iconografía esta más relativa a su poder como monarca absoluto: su derecho al trono (corona), su derecho a reinar durante su vida temporal (acción de caminar o de avance imparable) y su derecho a ejercer toda la fuerza necesaria para ello (puños cerrados apretando el sello real)

Sesostris III Museo del Cairo

AMENEMHAT III. Museo de Berlín

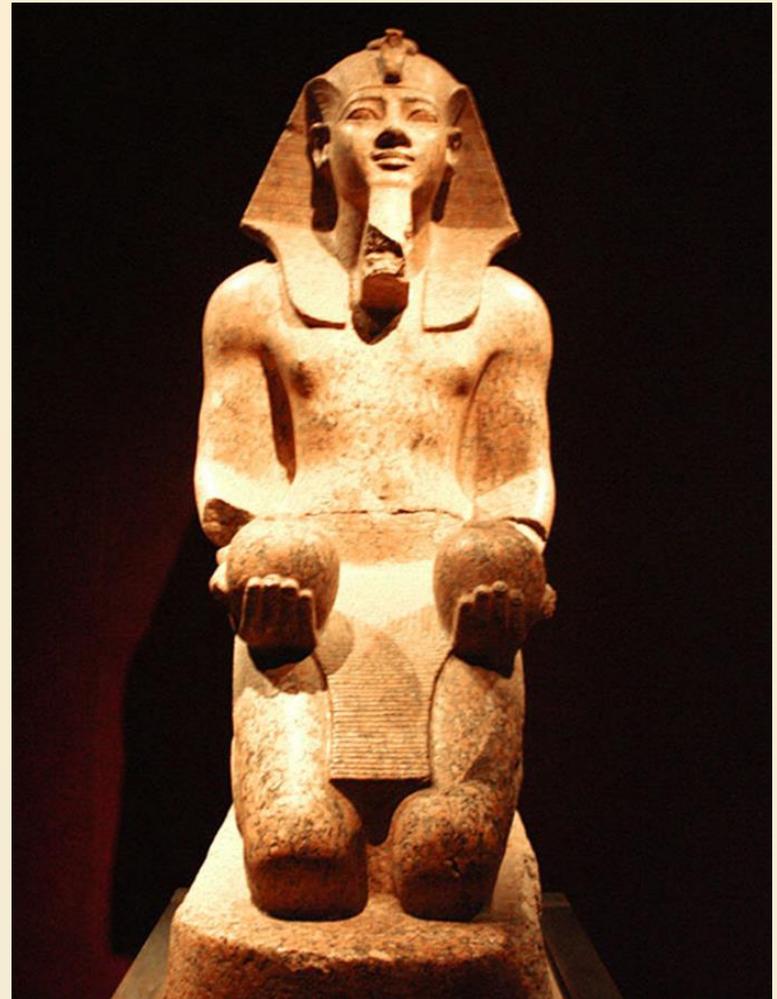
RAMSÉS II. Din, XIX. Aprox. 1250 a.C. Piedra Silicea. 13 metros. 700 Tm

TUTMOSIS III. Din. XVIII Estatua oferente Museo de El Cairo.

FARAÓN OFERENTE.

Monarca arrodillado con dos recipientes y ofrendando a las diosas de las dos tierras. Amenofis III museo de Turín

FARÓN COMO JEFE SUPREMO DEL EJÉRCITO: Túnica larga de combate y keperés o casco azul (tiara metálica para el combate), báculo del bastón en la derecha (como conductor del ejército), mano izquierda sello real (órdenes indiscutibles como general supremo) Ramsés II mueso de Turín

EL FARAÓN ESFINGE

- A medio camino entre animal y humano **la esfinge posee un cuerpo de león, que generalmente se representa recostado, y cabeza humana.** El león se había utilizado desde la época tribal como un animal que representaba el poder y servía como guardián del pueblo; el rostro humano a menudo se dotó de ciertos atributos faraónicos como la barba postiza o el pañuelo real. Su simbología no sólo se relaciona con el poder del faraón sino también con la protección de lugares sagrados (avenidas que conducían a los templos)

ESFINGE DE SESOSTRIS III (IMPERIO MEDIO. XII Dinastía. Aprox. 1860 a.C.) Diorita

HATSHEPSUT. IMPERIO NUEVO. Dinastía XVIII (aprox. 1480 a.C.) Granito rojo. 343 x 164cm
7 Tm.

ESFINGE DE AMENEMHAT III (IMPERIO MEDIO. XII Dinastía. Aprox. 1860 a.C.)