

LA PINTURA RUPESTRE INTERPRETACIONES

«EL ARTE POR EL ARTE»

- REINACH, LARTET, CHRISTY, PIETTE, CARTAILHAC
- El tipo de vida del hombre paleolítico permite tiempos largos de ocio,..., que pudo dedicar a representaciones artísticas.
- Incluso «escuelas de arte», «maestros», «ejercicios», que explicarían el aparente desorden, las superposiciones.
- Principal objeción: la ubicación de las pinturas no coincide con los lugares de habitación

HIPÓTESIS DE LA MAGIA SIMPÁTICA: CAZA Y FECUNDIDAD

- ABATE BRUIL Y SEGUIDORES
- Magia simpática: Es posible influir sobre los seres vivos siempre que se posea una imagen de ellos.
- Objetivo para el hombre paleolítico: que la fauna fuera abundante, que procreara y, como punto final, se pudiera cazar toda la necesaria para el mantenimiento del grupo humano.
- Los santuarios donde se celebran los rituales para propiciar la caza serían lugares profundos, oscuros, de difícil acceso.
- Los signos tienen su interpretación (mapas, armas, chamanes, manos como deseo de apropiación de los animales...)
- Se habla también de magia de destrucción para el caso de representación de depredadores (osos y felinos)
- *¿Por qué no hay representaciones claras de cacerías o animales cazados?*
- *¿Por qué no se representan vegetales?*

HIPÓTESIS ESTRUCTURALISTA DE LEROY-GOURHAM

- Rechazo de la etnografía. Sólo puede entenderse el arte parietal partiendo del mismo.
- Ni la ubicación de las pinturas ni la relación entre ellas es aleatoria. Es decir, hay escenas donde aparentemente vemos caos y desorden.
- Análisis estadístico de figuras (número, posición...) y conclusión acerca de dos principios contrapuestos o yuxtapuestos (caballo lo masculino y bóvidos lo femenino). Al resto de animales y signos se les asigna un valor masculino o femenino también.
- La cueva se organiza también según criterios de sexo (por zonas)
- *No acaba de explicar la finalidad de las pinturas*
- *Tuvo gran éxito en los años 80 y 90 a pesar de que una de sus discípulas intercambió las adscripciones de animales y principios: los caballos femenino y los bóvidos masculino*

LA HIPÓTESIS TOTÉMICA

- FRAZER y TYLOR a partir de etnología comparada.
- Animal-totem en cada cueva, considerado antepasado del grupo o clan, lo que supondría, casi siempre, la prohibición de utilizarlo como alimento.
- *Aunque puede dominar un animal generalmente aparecen varios en todas las cuevas. (Hay tribus en las que además del animal-totem general, cada individuo puede tener el suyo).*
- *Algunas pinturas muestran animales heridos por flechas o hay restos de esos animales en las cuevas (alimento); existen tribus que sí cazan a sus animales totem y se alimentan ritualmente de los mismos.*
- *No se da una respuesta a los signos.*
- *Esta teoría se intenta relacionar con la chamánica. Sería el chamán, en estado de trance, el que descubriría al animal totem de la tribu.*

HIPÓTESIS CHAMÁNICA CLOTTES Y LEWIS-WILLIAMS

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

- (Según Sanchidrián: Manual de arte prehistórico. Editorial Ariel)
- Partiendo de **estudios neuropsicológicos** se acepta que el sistema nervioso humano es idéntico en los humanos actuales y en nuestros antepasados del Paleolítico Superior. En virtud de esto, compartiremos el funcionamiento del sistema nervioso en estados alterados de la consciencia; además, los tipos de alucinaciones experimentadas en estas condiciones son uniformes, en un primer momento, independientemente de los factores culturales. Lewis-Williams y Clottes, partiendo de experimentos, consideran que las alucinaciones sensoriales en esos estados alterados (provocados por ingestión de alucinógenos, vigilia, oscuridad, silencio...) pasan por tres estadios:
- Estadio I: en el estadio inicial del trance comienza a percibir pulsaciones luminosas, formas geométricas simples que se alargan y cambian como puntos, zigzags, rejillas, curvas, líneas paralelas.
- Estadio II: en un nivel más profundo del trance se produce la "racionalización" de las percepciones anteriores dotándolas de formas u objetos reconocibles y cargados de significado "comprensible".
- Estadio III: en el nivel más profundo del trance persisten los elementos de la fase primera pero pasan a ser periféricos. Las formas alcanzan ahora volúmenes (alucinaciones icónicas) de animales, personas y monstruos derivando a seres particulares en función del sistema cultural y de la mente del individuo. Los dos tipos de visiones (geométricas e icónicas) se combinan, fragmentan y giran, y la mezcla de varias imágenes icónicas puede engendrar seres zocantropomórficos. Muchas experiencias narran un episodio de tránsito al estado más profundo a través de un "túnel rotativo" que los engulle como un torbellino, al final del cual encuentran las alucinaciones icónicas. En este estado sienten que no están sujetos a las leyes físicas, pudiendo volar o transformarse en animales.

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

- El segundo aspecto que define esta hipótesis es el **chamanismo**. Básicamente el chamanismo consiste en que el chamán, en estado alterado de la consciencia, actúa de intermediario entre el mundo real y el sobrenatural, o el mundo de los espíritus, dirige la ceremonia, entra en trance con ayuda de alucinógenos, ruidos, vigilia de varios días o bien por el simple hecho de padecer patologías mentales (esquizofrenia, epilepsia, migrañas); el chamán penetra así en el mundo de los espíritus de los animales y consigue cierto poder o autoridad en el grupo: puede profetizar, curar a los enfermos, controlar a los animales ....
- En el mundo chamánico el tránsito al estado profundo de trance, el torbellino, es asimilado a un túnel o cueva que pone en comunicación los dos mundos. El cosmos chamánico se subdivide así en tres mundos superpuestos: el inferior o subterráneo asociado a la muerte, el intermedio o real y cotidiano, y, finalmente, el superior o espiritual.
- Para ese mundo chamánico la cueva era un lugar de tránsito que conducía al mundo subterráneo o estrato inferior del cosmos chamánico. Las personas que por ellas caminaban se encontraban rodeadas por este mundo del más allá, de forma que todo (paredes, bóvedas y suelos) significaban alguna cosa. Esas paredes, suelos y bóvedas vendrían a ser unas **finas membranas** que separaban al chamán del mundo espiritual: palpando, el chamán podría, en sus alterados de consciencia, visualizar a través de los relieves naturales de las rocas las imágenes que se estaban produciendo en su mente.

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

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 IV

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 V

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.

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

- Crítica a esta teoría:
  - Quizás se puedan rastrear en las paredes paleolíticas algunas formas de chamanismo, pero éste no explica todo el arte paleolítico; los temas rupestres son muy variados, sobre todo los signos, con variaciones temporales y regionales de las que bastantes no hallan soluciones desde los postulados chamánicos.
  - Por otro lado, hay expresiones figurativas con motivos similares a los fosfenos y que no necesariamente tienen por qué estar inspirados en estados alterados de la consciencia y, por ende, en prácticas chamánicas (pinturas de El Bosco, Miró).
  - El hecho de que la tribu de los san u otras tribus actuales primitivas practiquen arte rupestre en un marco chamánico no significa de ninguna manera que sus ancestros durante el paleolítico manifestaran su arte en el mismo contexto.
  - Según algunos especialistas (Bahn) no hay nada sólido que demuestre la universalidad de los tres estadios de la conciencia alterada.
  - No hay ningún registro arqueológico que avale esta teoría o hipótesis.
- **Conclusiones sobre las interpretaciones:**
- Interpretar el arte paleolítico es una tarea absolutamente subjetiva y generalmente indemostrable.
- Cualquier valoración del arte paleolítico será sesgada por connotaciones culturales de las cuales somos herederos.
- Es posible que una interpretación que aune todas las hipótesis es la que más cerca pueda estar de la realidad, pero este mismo planteamiento adolece de lo mencionado anteriormente.