

AC 20 33

Curso de acceso directo. Esta noche ofrecemos un espacio de Historia del Arte. Vamos a hablar de la última unidad didáctica del libro de texto volumen número dos de Historia del Arte, de los artes al margen de la cultura occidental, los artes americano prehispánico, del Extremo Oriente y del África Primitiva.

Estará con nosotros la doctora Cruz Martínez. Inicialmente pensábamos también dar unas orientaciones sobre los temas y láminas del examen final, pero teniendo en cuenta que tendremos una emisión exclusivamente dedicada a orientaciones para el examen final en Historia del Arte, dejamos para esa ocasión el preocuparnos sobre las características y formalidades de ese examen final y dar unas últimas recomendaciones para su preparación. No obstante, advertimos a los alumnos que estos temas que vamos a abordar esta noche, de los artes al margen de la cultura occidental, no se exigirán en el examen final, aunque es interesante, por lo menos, tener una noción de estos nuevos artes que están empezando a ser conocidos y tomados en consideración ahora.

Y, por supuesto, que el alumno que no llegue a estudiar esta parte del libro y que apruebe el curso, debería tener la curiosidad en verano de estudiar, de tener información sobre estos otros artes que se producen en el mundo y que están al margen de nuestra propia cultura. Tenemos hoy el último programa de Historia del Arte del curso. Vamos a hablar de los últimos temas, de las últimas lecciones del temario del libro de Historia del Arte, concretamente del volumen número 2. De esos temas de arte que se refieren a los artes que están, como se dice en el libro, al margen de la cultura occidental.

Artes como el americano prehispánico, el del extremo occidental, Oriente o el del África Primitiva. Un tema muy sugestivo, del que vamos a hablar con la doctora Cruz Martínez, que es profesora en el Departamento de Historia del Arte de la UNED. Tema muy sugestivo, pero que por lo menos durante este curso académico, como los alumnos ya saben y se les ha anunciado, no se va a exigir.

Buenas noches, Cruz. Buenas noches. Y lo primero que yo te preguntaría es que nos contaras un poco con qué orientación vamos a tener esta charla, estas explicaciones que nos vas a dar sobre estos artes que están al margen de la cultura occidental.

¿Qué objetivos pretendemos? Bueno, pues los objetivos que pretendemos fundamentalmente en esta pequeña charla es suscitar en el alumno el interés por una parte de la historia del arte que generalmente no se suele tocar en los estudios de Historia General del Arte. Esto, bueno, pues es debido a varias razones, pero fundamentalmente a que el estudio de la cultura occidental ha primado siempre sobre el estudio de las demás culturas, obviando el análisis de manifestaciones artísticas tan importantes como pueden ser las surgidas en el continente asiático, por ejemplo, el caso de la cultura china o el arte de la América prehispánica. Bueno, lo cierto es que estos son temas que, como muy bien has explicado, están por estar al margen de

la cultura occidental, tradicionalmente han sido olvidados en los manuales de Historia General del Arte, pero la verdad es que en este mundo en donde se viaja tanto y donde no es raro ya encontrarse con personas que han estado en China o que han ido a la India y cosas de este tipo, estos temas en el futuro es muy posible que tengan mucho más interés porque ya no se puede seguir virilumbrando ni la historia en general, ni en particular la historia del arte con ese acusado europeocentrismo con que tradicionalmente se han estudiado estos temas.

Así que bueno, de momento son temas que han estado al margen de nuestra cultura, pero son temas que cobrarán importancia científica y cultural sin ninguna duda en el futuro. Y de cara a nuestra cultura en concreto, ¿qué importancia puede tener el estudio de estos artes? El estudio de estas manifestaciones artísticas es interesante no solo en sí mismo, sino que también es fundamental a la hora de poder comprender determinadas manifestaciones del arte contemporáneo occidental. Por ejemplo, no se puede comprender el arte occidental sin saber del de otras culturas, como puede ser el caso de la cultura africana, de la china o de la japonesa.

Tal es el caso, por ejemplo, de obras realizadas por, no sé, artistas tan destacados como pueden ser Picasso, Modigliani o el japonés Fujita. Por citar tan solo algunos de los artistas más conocidos que se han inspirado en el arte de otros pueblos. O sea que el arte actual de la cultura occidental, siglo XX, no se puede entender si no tenemos conceptos artísticos procedentes de todos estos otros artes.

No ha habido una cerrazón en la historia, en el caso español todos sabemos la importancia que pudo tener el arte islámico en la Edad Media. Es decir, no ha habido una incomunicación absoluta a lo largo de la historia, unos compartimentos estancos. Ha habido otros artes de otros lugares del mundo que han influido en la cultura occidental, como es este ejemplo del arte islámico, arte bizantino, etcétera, a lo largo de la historia del arte.

Pero lo cierto es que hoy no se puede entender el arte que se ha hecho en el siglo XX y además en autores tan destacados como los que has citado, si no tenemos nociones, conceptos procedentes de estos otros artes. De todas maneras, ¿nos podrías poner algún ejemplo? Bueno, pues por citar un ejemplo se puede hablar de los grabados japoneses, que ejercieron una atracción fundamental en la segunda mitad del siglo XIX y que afectaron radicalmente al desarrollo del arte occidental, ayudando a los pintores a desligarse en una parte de la tradición clásica y a escudriñar nuevas concepciones artísticas. En definitiva, a contemplar formas distintas de ver el arte.

Estos grabados, que en numerosas ocasiones recrean una temática popular, de una forma aproximándose de una forma poco ortodoxa, quizá, y que contemplan un colorido brillante y una animada forma, influirán en pintores de la categoría como, por ejemplo, Degas, Omoné, Toulouse-Lautrec, Gauguin, en fin, Van Gogh, pintores tan conocidos y otros tantos pintores del siglo XIX. Hasta mediados de este siglo, ningún artista, en definitiva, se acercó seriamente a una forma de arte en occidental con una actitud lo suficientemente, no sé, podría llamársele

humilde, como para poder aprender de estas artes. Sin embargo, cuando esto ocurrió, el impacto fue tal que pocos artistas se libraron de esta influencia, que fue radicalmente diferente a la influencia que, por ejemplo, habían ejercido los anteriores orientalismos que tuvieron lugar en los siglos XVII y XVIII.

O sea que, bueno, un poco la conclusión es que orientalismos ha habido siempre, aunque incluso ha habido hasta desprecio. Antes había hecho referencia a un cierto menosprecio, en el sentido de que no hemos tenido humildad. Se trataba de culturas un poco al margen de la nuestra y se pensaba que no tenían nada importante que aportar hasta que, bueno, desde el siglo XIX esta perspectiva empieza a cambiar.

Pero ¿esos orientalismos a los que se ha hecho referencia de otros siglos XVII, XVIII? Pues bueno, siempre ha habido algunas influencias, por ejemplo, es el caso de la chinoiserie, pero fueron más, no sé, un arte de fantasía o cargado de exotismo que un tener en cuenta seriamente las artes de estos pueblos. Será, ya te he dicho, a partir de mediados del siglo XIX cuando el arte moderno de Occidente se va a ver influido, digamos, en su esencia por los sucesivos descubrimientos por parte de distintos artistas europeos de culturas foráneas. En primer lugar, de las orientales y posteriormente de las que se han venido denominando culturas primitivas.

Bueno, verdaderamente estos últimos temas de la asignatura son muy sugestivos porque se trata de algo que no nos suena, que es como muy ignorado. Tú eres la autora de estos temas precisamente en el volumen número 2 del libro Historia del Arte para los alumnos del curso de acceso. Entonces, la pregunta que yo te haría un poco ahora, seguir una pregunta de orientación didáctica o de orientación metodológica, un poco pues para centrar al alumno que va a leer estos temas, ¿con qué criterios están estructurados estos temas en las unidades didácticas, el estudio de estos temas? Bueno, pues como ya te he dicho, por los caracteres especiales que anteriormente hemos señalado y dado que no hay nunca que olvidar que el alumno que accede a esta universidad tiene a menudo dificultades al enfrentarse con el estudio de una nueva materia, hemos preferido presentar esta parte al final del texto, recogiendo en ella tan sólo unos breves apuntes sobre estas artes.

Cito en primer lugar el caso de la América Precolombina, donde podemos hallar manifestaciones artísticas de primera categoría, tales como puedan ser las pirámides del sol y de la luna en Teotihuacán, actualmente México, o las magníficas pinturas murales como los frescos mallas de Bonampak, también en México, o el surgimiento de ciudades de gran escala como puede ser la ciudad de Chanchan en el Perú, y una serie de obras clasificadas tradicionalmente dentro de las artes menores, que todas ellas son de una gran calidad artística, como puede ser el caso de la cerámica peruana, de la cultura mochica, o de la osfebrería quimbaya, o por citar otro ejemplo, de los tejidos incas. Todo ello sin olvidar las manifestaciones artísticas de pueblos que poblaron el norte de América y que nos han legado obras menos espectaculares, pero de gran sensibilidad artística, tales como puedan ser los marfiles esquimales, o la cestería de los denominados basketmakers o cesteros de la región del

suroeste, o la cerámica de los indios pueblo, o también se puede citar, por ejemplo, los tótenes de los Aida de la costa noroeste, en fin, un sinfín de posibilidades. Sí, la verdad es que, bueno, has citado muchísimos ejemplos, ¿no?, tanto de la América hispana como de la América anglosajona, es decir, desde la Alaska americana hasta la Tierra del Fuego, lo cierto es que hubo muchísimas culturas, unas más importantes que otras, y cada una produjo su arte, pero ¿podríamos tener alguna idea, aunque fuera muy limitada, de la cronología? De estas culturas, bueno, la cronología es que es amplísima, ¿no?, en realidad, salvando una primera etapa formativa, que era de cazadores y recolectores, en fin, las primeras manifestaciones artísticas ya más destacadas tienen lugar en Mesoamérica, por ejemplo, en el periodo preclásico, que puede remontarse hacia el 2500 a.C., en ella surgieron culturas importantísimas, como puede ser la Olmeca, en fin, lo que pasa es que realmente, quizás, las manifestaciones que son más conocidas por todos nosotros, pues se centran ya más en el periodo clásico, ¿no?, entre el siglo I y X de nuestra era, donde, por ejemplo, pues las pirámides mayas son conocidas, ¿no?, y quizás también el arte ya justo de entre el 900 y el 1500 de la Conquista, con la cultura azteca, pero vamos... ¿Hay alguna razón, Cruz, de que hayamos puesto este tema aquí, precisamente, en el temario de la asignatura, y, no sé, no lo hubiéramos puesto, esta lección, pues al terminar la Edad Media, por ejemplo, y empieza el Renacimiento? Bueno, realmente no hay ninguna razón muy destacada, sino que simplemente, como te había dicho antes, son unas artes que quizás, no sé, los alumnos están menos familiarizados con ellas, entonces, nos ha parecido mejor, quizás, incluirlas al final del programa, pues para que tuvieran, no una visión, claro, cronológicamente no tiene nada que ver, tienen su propia cronología, cada cultura, pero realmente ha sido una posibilidad, ¿no? Sí, una sistematización distinta.

Bueno, y habiendo hablado algo de América, pues podemos hablar de otras partes del mundo, por ejemplo, del arte oriental. Bueno, pues con el arte oriental ocurre otro tanto, ¿no? Por ejemplo, donde las culturas hindú, la china o la japonesa, pues nos han legado obras de gran importancia y sensibilidad estética, tales como pueden ser las esculturas de Bulto Redondo y los relieves que adornan las espectaculares estupas y templos hindúes, por ejemplo, de Sanchí o de Madura, entre otros muchos, ¿no? Por citar algunos, o las múltiples estatuas de Buda o de Shiva, manifestaciones artísticas, por ejemplo, como la miniatura o el trabajo de marfil, los tejidos, en fin, donde los hindúes, pues fueron realmente maestros, ¿no? Por lo que respecta a China, pues se pueden citar los bronce Chan, de la época Chan, o la pintura y la cerámica, que constituyen ejemplos pues inigualables dentro de este arte, o refiriéndonos a Japón, pues podemos hablar de las pagodas y los templos de Nara o de Yan, en fin, entre otros muchos, que todos ellos constituyen originales soluciones arquitectónicas desarrolladas en este país, país que al igual que la China, pues desarrolló un tipo de pintura que nada tuvo que envidiar a la pintura europea. Bueno, y el último tema de toda esta parte que tú has escrito se refiere al arte africano.

Sí, sí. ¿Y qué podemos decir del arte africano? En este tema nos ocupamos muy brevemente de analizar algunas de las principales características del arte africano, donde la expresividad y el esquematismo de algunas de sus manifestaciones escultóricas han quedado reflejadas en

numerosas muestras del denominado arte reciente africano. Por ejemplo, el caso de la estatuaria Bakuba o Baluba, de los Senufo, de los Bambara.

Por ejemplo, por contraposición a las manifestaciones artísticas de culturas surgidas con anterioridad a la llegada masiva de los europeos al continente, y cuyas muestras más significativas podemos hallarlas en las esculturas de los reinos de Ifé o de Benín, que tienen unas características de mayor clasicismo por utilizar un lenguaje más conocido para nosotros. Realmente, el arte africano es, de todos los artes que hemos visto, el más desconocido porque ha sido el último en que ha empezado a conocerse. Es decir, el americano prehispánico puede ser más conocido.

El chino, el japonés, el hindú, pues, quizá nos suenan. El arte africano es que no sabemos nada, o empezamos a saberlo ahora. Ha destacado un rasgo como es el esquematismo y la expresividad en el caso de la escultura.

Pero yéndonos, en fin, a intentar globalizar todo esto que hemos comentado sobre todos estos artes. En estas culturas, que son unas culturas extra occidentales, como decíamos al principio, que están al margen de la cultura occidental, ¿qué planteamientos estéticos subyacen en todas estas culturas? No, pues, en los ejemplos mencionados anteriormente, no solo se trata de obras diferentes, con evoluciones distintas, sino que los propios planteamientos de estas culturas implican estéticas diferentes a las del mundo occidental, hasta el punto de haber llegado a formar parte de los debates sobre la unicidad de la estética occidental. Estas estéticas parten de planteamientos muy distintos que no se acomodan a los que se han denominado planteamientos clásicos o academicistas.

Por citar un ejemplo, o varios, que podemos citar, nos podemos referir a la perspectiva renacentista, considerada importantísima durante siglos, y nos damos cuenta que esta perspectiva no ha sido utilizada jamás en ninguna de estas manifestaciones artísticas. Sin embargo, este hecho no ha sido obstáculo para que hayan existido obras de primera categoría y de exquisita naturaleza plástica. Otro ejemplo, podemos hallarlo en el color, considerado fundamental en Occidente.

Sin embargo, los dibujos monocromos a la tinta china han demostrado que las variaciones de tonos, gamas e intensidades no necesitan más de un color, dependiendo de la genialidad del artista para representar un mundo tan convencional como pueda ser el que hayamos representado en las pinturas de Occidente. Es decir, que el paradigma renacentista como categoría de análisis no nos sirve, la importancia del color no nos sirve, o sea, tenemos que estar descubriendo unas categorías, llamemos así, para la ciencia del arte o la historia del arte, absolutamente distintas, ¿no? No es que no nos sirvan, es que hay otras. Es que hay otras categorías distintas.

¿Más ejemplos nos podías poner? Sí, bueno, podemos citar, por ejemplo, uno significativo en el campo, por ejemplo, de la cerámica, en el que la cerámica y la porcelana china aún no han sido superados, o bien, por ejemplo, las obras de los alfares precolombinos, donde el

desconocimiento del torno no ha sido obstáculo para crear bellas y complicadas obras, como pueden ser las de la cultura mochica, en fin, sin fin de ellas, ¿no? Otro tanto podemos decir de la escultura africana, por ejemplo, donde junto a obras cuyos planteamientos podrían llevar a establecer parecidos con las esculturas de épocas más o menos clásicas, cité antes Benin y Fé, en la zona de Nigeria, coexisten realizaciones donde la utilización de los volúmenes se adelanta al propio cubismo. Por ejemplo, vamos a, por poner un ejemplo, pues citar el cuadro de las señoritas de Avignon de Picasso, cuyo planteamiento es similar en gran parte a las esculturas africanas, o algunas obras de Modigliani, algunas Cariátides, o algunas esculturas. O sea que no son las mismas cosas, pero a veces un fenómeno parecido se encuentra en otros sitios distintos.

Y un poco ya para finalizar esto, con respecto al arte hindú, ¿qué perspectivas podemos decir? ¿Qué perspectivas nuevas que encontramos en el arte hindú? Sí, bueno, también en el arte hindú, por ejemplo, encontramos un tipo de perspectiva en la que el punto de fuga se haya situado detrás del espectador. Y esto nos ha dejado manifestaciones arquitectónicas, escultóricas, incluso pictóricas, que asombran a cualquiera de los historiadores o de los aficionados al arte, y que no han sido tan utilizadas en el arte europeo. Bueno, y un poco las conclusiones de todo esto, ¿cuáles serían? Bueno, más que conclusiones, yo diría los objetivos que queremos lograr con el estudio de esta parte de la historia del arte.

A mí me gustaría un poco aprovechar esta ocasión para insistir en la deficiencia o en la parcialidad con que el hombre occidental ve, desde mi punto de vista, de una forma muy miope, solamente su parcela. Es decir, nuestro objetivo ha sido dar una idea general de una parte de la problemática que plantean las manifestaciones artísticas de estos pueblos, para que los alumnos que continúen estudiando las diversas asignaturas de historia del arte durante la carrera, conozcan al menos su existencia, dado que posteriormente apenas va a poderlas ver. Por las razones anteriores, no voy a insistir más en analizar pormenorizadamente cada una de estas artes, si bien me gustaría aprovechar esta oportunidad para insistir que a pesar de que en este año no sea una materia obligatoria, quisiera recomendar a los alumnos la lectura de esta parte de la asignatura, para que conozcan y se familiaricen con todas estas obras, de estas culturas que hemos venido destacando hasta ahora.

Y nada más, Cruz Martínez, profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED, muchas gracias por haber estado en este programa y por tus explicaciones y confiamos en haber cumplido el objetivo que nos proponíamos, que era darnos cuenta de que estos artes han estado tradicionalmente descuidados, pero que cada día cobran más relevancia y un mayor interés. Buenas noches. Y con la asignatura de Historia del Arte del curso de acceso, hemos llegado al final de nuestras emisiones culturales desde la UNED por hoy martes 8 de mayo.

Mañana miércoles volveremos con Revista de Economía, Foro Político y Sociológico, Revista de Filosofía y con la asignatura de Matemáticas Especiales del curso de acceso. Ya nada más por hoy. Buenas noches, hasta mañana miércoles y muchas gracias por vuestra atención.

