

AC 20 16

Damos comienzo al programa para los alumnos mayores de 25 años que aspiran a ingresar en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y que esta noche se centrará en la asignatura de Historia del Arte. Con el profesor del departamento Carlos Dors hablaremos del origen del arte y del arte prehistórico. De lunes a viernes estamos en Radio Nacional de España, Radio 3 en frecuencia modulada y emisoras colaboradoras de Radio Cadena Española.

Hoy es el primer día de este año escolar en que tenemos por la radio Programa de Historia del Arte. El programa de radio de presentación de esta asignatura que teníamos que haber dado en el mes de octubre no se emitió, como sabéis, por el retraso con que han empezado en este curso académico las emisiones de la UNED. En ese programa de radio de presentación de la asignatura hablábamos de sus características, de la metodología y de la forma del examen final que contará tanto con cuestiones teóricas con preguntas teóricas como ejercicios prácticos, comentario de láminas.

Os recomendamos que en todos los centros asociados escuchéis la caseta titulada Orientaciones para el estudio de la asignatura del curso pasado. Las orientaciones básicas sobre la metodología de la asignatura y las características del examen final no han variado. Encontráis esta caseta relatada en la página 245 de la guía de los medios audiovisuales.

Aquí hablamos de esta caseta en donde dice catálogo. De esta caseta hay copia en todos los centros asociados. Escuchad esa caseta y así veréis cuáles son los aspectos fundamentales de la metodología de la asignatura.

Además os tenemos que decir que la profesora María Teresa Jiménez del Departamento de Historia del Arte ha elaborado una programación de los temas a trabajar en cada sesión de tutorías. Una programación más o menos flexible pero que se recomienda y que ha sido enviada a los centros asociados para que dé tiempo a abordar todo el programa de la asignatura a lo largo del curso académico. En la medida de lo posible es interesante seguir este calendario para un aprovechamiento más eficaz del tiempo.

De acuerdo con este calendario en la semana en la que estamos debería haberse visto ya del primer libro hasta la lección séptima. En la radio vamos un poco más retrasados porque íbamos a empezar por la prehistoria. Pero los programas deben servir, aunque sea a posteriori, estos programas de radio, para centrar algunas ideas fundamentales sobre esos temas.

Es decir, incluso después de que los hayáis estudiado en el libro. Por eso, hasta nuestro próximo programa, que será el 29 de noviembre, os vamos a decir qué temas de estudio están previstos en esta guía didáctica de la profesora María Teresa Jiménez. Que son, además de los dichos, el 8 y el 9 completos.

Siguiendo este ritmo, que iremos diciendo a lo largo de los futuros programas de radio, se puede cumplir perfectamente con los plazos de entrega de las pruebas de evaluación a

distancia. Por tanto, de aquí a nuestra próxima emisión, sería importante que hubierais estudiado ya los nueve primeros temas. Y vámonos al contenido del programa de esta noche, hablando con el profesor Carlos Dors.

En primer lugar, ¿a qué llamamos prehistoria, vamos a centrar este concepto histórico, y a qué llamamos arte prehistórico? Llamamos prehistoria a ese gran periodo de la humanidad del que carecemos de documentos escritos. La prehistoria es el más largo periodo de la evolución de la humanidad, cuyo conocimiento solo alcanzamos con el estudio de sus restos materiales. Este lapso de tiempo representa casi la totalidad de la vida del hombre sobre la tierra.

Durante él, el hombre adquirió sus características físicas actuales y las capacidades que luego desarrollará en el periodo histórico. La tierra sufrió importantes cambios climáticos, que dieron lugar también a cambios en la fauna y en la flora, a los que el hombre tuvo y supo adaptarse. Sin embargo, hemos de señalar que este periodo que llamamos convencionalmente prehistoria, no es uniforme en todas partes del mundo.

Puesto que mientras en Egipto, Mesopotamia o la India existe historia, es decir, documentos escritos y escritura, desde más de tres mil años antes de Jesucristo, otros pueblos se mantienen aún hoy día en estado, podríamos decir, prehistórico. En definitiva, volviendo a la pregunta formulada, llamaremos arte prehistórico al conocimiento del desarrollo de las manifestaciones artísticas del hombre durante este periodo y al intento de explicación razonada de sus características estéticas y, en general, histórico-formales de las obras principales realizadas por él mismo. Pero vamos a entrar de lleno en el tema propiamente del arte, que es el arte prehistórico, obviando hablar de los aspectos puramente históricos, de las etapas de la prehistoria que se pueden consultar en cualquier manual y que nos distraería mucho tiempo, que por desgracia no disponemos de este tiempo en esta emisión.

Aunque, recordándolo, esas grandes etapas son, como todo el mundo sabe, paleolítico, neolítico, etc. Pero centrándonos en el arte prehistórico, sería bueno que antes de abordar el arte prehistórico nos hablaras un poco sobre una cuestión que resulta apasionante, que es la de los orígenes del arte. Es decir, ¿cómo nació eso que llamamos arte? Puede decirse que el arte nació prácticamente con el nacimiento del mismo hombre.

Nosotros creemos que el hombre, desde sus más remotísimos orígenes, experimentó ese deseo de expresarse estéticamente. El hombre tiene necesidad, como ser cultural e histórico que es, de dejar su huella sobre las cosas, de expresarse o volcarse sobre el mundo y la naturaleza que le rodea, y de alguna forma de transformarla. Esta necesidad de proyectarse revela posiblemente el móvil principal en los orígenes del arte.

Naturalmente, a ello va unido estrechamente el sentimiento estético. Es decir, no sólo el hacer las cosas, sino hacerlas bellamente y expresivamente. Esta belleza y esta expresividad es lo que hace que podamos denominar un objeto, una forma o unos grafismos como arte, puesto que si no, sólo podríamos hablar de objetos, utensilios o formas de civilización.

Es decir, puramente creadas por la necesidad del hombre de subsistir. Podemos resumir diciendo que el arte nace como sentimiento de perduración, de proyección del hombre, al que se unen unívocamente la necesidad más o menos mágico-utilitaria de subsistir y el sentimiento expresivo-estético del interior del hombre. Necesidad espiritual de expresarse estéticamente.

Esta es una clave importantísima en el origen del arte. Bueno, insistiendo en este tema de los orígenes del arte, preguntando sobre un aspecto concreto, más puntual, te preguntaría, de las artes en concreto que hay, ¿no?, arquitectura, pintura, escultura o cerámica, ¿hay alguna que se pueda decir que es anterior o cronológicamente primera con respecto a las otras? Este es un tema muy controvertido y cada uno arrima el asco a su sardina. Indudablemente el arte nace primero como azar y por un sentido de imitación consciente.

En ese aspecto puede parecer que la forma o la marca de la roca puede sugerirle al hombre prehistórico la forma del animal en concreto. Así puede decirse que es probable que esta semejanza o imitación consciente se crease primero en la escultura, más parecida o identificable con la realidad, es decir, menos abstracta que no en las dos dimensiones del muro de la pintura. Sin embargo, también el hombre podía imitar las huellas de sus pies o de sus manos, o las de los animales sobre el blando lecho de la nieve o de la tierra.

Lo que parece indudable es que la escultura aparece como arte mobiliario en los orígenes del arte, como lo atestiguan las pequeñas Venus del Paleolítico Superior. Primero se bosqueja en guijardos o piedras cuya forma recuerda la de un animal y en los que basta perfeccionar la semejanza. Pero también, como es natural en el hombre cazador, éste sigue con atención las huellas de los animales que constituyen su sustento y trata de reproducirlas.

Y por otro lado, imprime en las paredes su propia mano o dibuja en ellas con las puntas de sus dedos manchados. Todo lo cual constituye la primera forma de, podríamos decir, de arte pictórico. Y prosiguiendo con el razonamiento, también el hombre observó y se dio cuenta que el agua de la lluvia o de los deshielos se introducía en hoyos o cuencos que se formaban de modo natural, creando estos huecos cóncavos que podrían sugerir la cerámica.

Por último, la necesidad de refugiarse en cuevas que él iba perfeccionando o simplemente colocando piedras para crearlas artificialmente darían como resultado una forma muy primitiva, al fin y al cabo, pero una forma de arquitectura. Todo ello nos conduce a decir que no puede afirmarse que una forma de manifestación artística haya sido anterior a las otras, sobre todo si consideramos que el primitivo trabajo y talla de los cantos de piedra, así como de los huesos y astas de animales, son más bien formas de civilización que de arte, en un sentido estricto, aunque posean una belleza gran parte de ellas. Bueno, la primera etapa importante de la prehistoria es la del Paleolítico y, en concreto, el Paleolítico Superior.

En este Paleolítico Superior surge con gran empuje el primer arte de la historia de la humanidad, que comprende pinturas, relieves, grabados, esculturillas de figuras femeninas o incluso animales esculpidos o grabados. ¿Puedes hablarnos ahora un poco de esta etapa, de las principales manifestaciones y características del arte del Paleolítico Superior? En primer lugar,

hemos de decir que hay que distinguir dos manifestaciones artísticas principales. La pintura rupestre o parietal y el arte mueble o escultura prehistórica.

En el arte mueble destacan sobre todo las pequeñas figuritas femeninas, llamadas Venus, que hemos citado antes, y los animales esculpidos o grabados sobre hueso, asta o piedra caliza, aparecidos en muchas partes de Europa, desde el Pirineo hasta Siberia. En España, los homóplatos de la cueva del Castillo de Santander presentan dichas características. Las Venus, en piedra, marfil, asta o barro endurecido al fuego, se caracterizan por enorme desarrollo y abultamiento de senos, vientre y caderas, lo que se denomina como esteatopigia, mientras la cabeza está apenas insinuada.

Parece que eran ídolos o fetiches de la fertilidad o fecundidad, representando a la diosa madre o a la madre tierra. También hemos de decir que se caracterizan por un cierto esquema geométrico, romboidal, y una composición simétrica. Hablemos ahora de la pintura rupestre o parietal.

Distinguimos dos escuelas dentro de la pintura rupestre, la franco-cantábrica, del sur de Francia y zona cantábico-española, y la levantino-española y norteafricana. En la escuela franco-cantábrica, los animales se representan de tamaño natural, en lo más profundo de las cuevas o cavernas, generalmente aislados, aunque hay paneles que presentan conjuntos coherentes de animales que pudieran constituir una manada. A figura humana aparece muy poco.

Nos sorprende la capacidad de observación y el gran realismo naturalista de estos animales, sorprendidos en todas las posturas y movimientos, así como el realismo en el volumen de sus cuerpos, aprovechando las protuberancias o abultamientos naturales de las cuevas en techos y paredes. Los principales conjuntos de pinturas de animales son los de las cuevas de Altamira en España y Lascaux en Francia. Abundantes también son las representaciones de manos, que pueden ser positivas, la mano impregnada de color se coloca sobre la roca, o también pueden ser negativas, es decir, la mano queda silueteada con el color.

También hay una gran variedad de signos que son de difícil interpretación. En lo que se refiere a la escuela levantino española se caracteriza, a diferencia de la anterior, por estar realizadas las pinturas en abrigos poco profundos y por la frecuencia en la representación del ser humano. De un modo esquemático, en grupos, formando escenas que representan danzas guerreras o rituales, escenas de caza, de recolección, etc.

Las figuras se representan de pequeño formato y en tonos monocromos y planos. Tanto las figuras humanas como los animales están estilizados. Hay, a veces, sí, un intento de perspectiva, pero especialmente de establecer categorías.

Los personajes principales son mayores y los enemigos más pequeños para indicar su inferioridad, lo que también se hará, como veremos, en el arte, durante el arte de los pueblos históricos, de los primeros pueblos históricos. Las pinturas de esta escuela testimonian la evolución del arte prehistórico en la que ya no interesa la reproducción fiel de la realidad, sino

la vida misma que la anima. Puede decirse que son los primeros cuadros de costumbres.

Bueno, pues acabas de hablar de la pintura rupestre o parietal, has hecho referencia a las dos escuelas, a la franco-cantábrica y a la levantina española, y antes hablaste de la escultura prehistórica del paleolítico. Pero, ¿cuál es el significado de este arte? El significado del arte paleolítico es aún muy controvertido. Las primeras interpretaciones tendían a considerarlo como el resultado de un sentimiento puramente estético, consecuencia de una cierta civilización del ocio.

Es posible que el talento y la ociosidad hayan sido sólo la causa de una parte de estos trabajos, pero es de creer que la ejecución de la mayor parte de ellos ha tenido otro objeto. Naturalmente no puede atribuirse a casualidad el hecho de que los habitantes de las cuevas se rodeasen casi exclusivamente con las imágenes de los animales que les servían de alimento, y que no se cansaran de representarlos en todas partes donde encontraban lugar hábil para ello, mientras que las representaciones de los grandes animales de presa son muy raras. Una de las representaciones primitivas de las ideas elementales humanas es aquella que supone que por la posesión de la imagen de un ser se adquiere un gran poder sobre el objeto representado, y se pueden ejercer sobre él influencias secretas.

Seguramente se pensaba que por medio de la ejecución artística de las imágenes de los animales se adquiriría un poder mágico sobre ellos, lográndose asegurar y aumentar los productos de la caza, atraer los animales y acelerar su fecundidad. O sea, estas pinturas están asociadas con la magia de la caza y la fertilidad, según la ley de la semejanza. Para conseguir un efecto hay que imitarlo.

En apoyo de esta tesis está el hecho de que la fauna de las pinturas rupestres está en relación inversa de los animales utilizados para la comida, como lo prueban los restos de manjaes del interior de las cuevas. Esto quiere decir que los animales aparecen pintados en las paredes de las cuevas cuando en el exterior empiezan a emigrar o desaparecer. Las pinturas de las paredes no son, pues, ni crónicas de caza, ni resultado de aficiones artísticas, sino más bien medios para realizar finalidades absolutamente materiales.

El mismo motivo explica la existencia de numerosos signos simbólicos referentes a la matanza y captura de los animales de caza. Armas arrojadizas, manos que expresan aún con más claridad el deseo de apoderarse de las leyes. La misma significación mágica puede atribuirse a muchas imágenes de animales que se encuentran en pequeños objetos de arte mobiliario, sobre todo cuando estas imágenes se hallan sobre armas, los llamados bastones arrojadizos y puntas de lanza, o sobre bastones mágicos, los llamados bastones de mando.

Tengo entendido que existen nuevas teorías, teorías relativamente recientes, con respecto al significado de estas pinturas, en el sentido de que tuvieran un sentido religioso, como si fueran verdaderos santuarios. ¿Podrías hablarnos algo de ello? En efecto, desde hace unos años han surgido interpretaciones nuevas referentes al significado de las pinturas dulcestres. Le Gua Wang concibe las cuevas como santuarios en los que los temas estarían distribuidos

sistemáticamente en dos grandes conjuntos, que simbolizarían la contraposición de dos principios, el masculino y el femenino.

Todo ello sería muy complejo de explicar, pero nos indicaría bien a las claras el grado de complejidad al que llegó la vida social en aquel momento. Por historia debemos saber que el neolítico, que es la segunda etapa importante en la prehistoria atrás, el paleolítico, fue uno de los momentos claves en el desarrollo de la humanidad. Con el neolítico se produce un cambio fundamental en el sistema económico, por el que se pasa de un modo progresivo de recolección, para asegurar la autosubsistencia, a la producción, a la producción de alimentos, porque con el neolítico nace la agricultura.

Este cambio económico trajo consecuencias muy importantes, como por ejemplo la conversión de grandes grupos humanos que eran nómadas en sedentarios, lo cual les permite, al ser sedentarios, que aparezca la primera forma de hábitat humano o de ciudad, el poblado, por decirlo así. Y también aparecen en el arte en concreto formas de arquitectura al aparecer el poblado. Surge también la cerámica por la necesidad de almacenar el grano, es decir, el neolítico desde el punto de vista de la historia y del arte traerá grandes consecuencias.

Háblanos un poco de esto que aporta el neolítico de un modo general de la cerámica y de los principales aspectos artísticos. La importancia de la cerámica es indiscutible y lo prueba el hecho de que vayan asociados la palabra neolítico con la cerámica. Aunque la cerámica nace con una finalidad exclusivamente utilitaria, la de disponer de recipientes impermeables, duraderos y fáciles de obtener, pronto el deseo innato en el hombre de embellecer los objetos que utiliza hizo que surgiera un arte de gran importancia, tanto por la variedad de formas y motivos decorativos como por la cantidad de recipientes que se crearon.

Las piezas eran moldeadas a mano, seguramente por los mismos que habían de utilizarlas. Con el descubrimiento de la cerámica se crea la decoración geométrica y abstracta. En el neolítico inicial, la más característica es la denominada cerámica cardial, porque su decoración se obtiene por la impresión de una concha llamada cardium.

En fases posteriores del neolítico, la cerámica aparece decorada con incisiones formando líneas o espigas, o bien con una decoración plástica aplicada, como es el caso de los cordones. ¿Existe un tipo de cerámica en esta época que es muy conocido que por su forma se llama del vaso campaniforme y que tuvo una gran importancia hasta el punto de que incluso hay una cultura que se llama la cultura del vaso campaniforme? ¿No es esto? Ciertamente, la cultura campaniforme recibe el nombre de su cerámica característica, un vaso de forma acampanada y decorado a bandas con motivos incisos que aparece en poblados y en ajuares funerarios. Esta cerámica estuvo muy difundida tanto por las costas mediterráneas como por la Europa Atlántica y continental.

La difusión de esta cultura parece estar ligada a grupos de hombres nómadas con asentamiento de corta duración y conocimiento de la agricultura y la ganadería. La gran extensión y variedad de formas y tipos decorativos de esta cerámica permiten sospechar que

estos grupos humanos se dedicasen posiblemente a comerciar con ella. Es decir, la importancia del vaso campaniforme que dio lugar a toda una cultura es que se extendió por toda la Europa continental y por la Europa marítima, tanto la Atlántica como la Mediterránea.

Y por último, pues, porque llegamos ya al final, quiero que nos hables un poco sobre la arquitectura, que creo que fue fundamentalmente funeraria en la prehistoria, ¿no? Y además quisiera que nos comentases un poco acerca del significado de la arquitectura y de su importancia en la historia del arte. El inicio de la arquitectura llamada megalítica, por estar constituida por grandes piedras, no se produce hasta fines del Neolítico y se desarrolla sobre todo en la llamada Edad de los Metales. La arquitectura megalítica es llamada también dolménica, por ser el dolmen o mesa de piedra su monumento más característico.

El dolmen consiste en una tumba formada por grandes bloques que forman la cámara funeraria, que se recubren con tierras formando un túmulo. El dolmen evoluciona dando lugar a la tumba de corredor, la llamada tumba de corredor, en la que la cámara funeraria, cubierta con falsa cúpula por aproximación de hiladas de piedras, está precedida de un pasillo formado también por grandes piedras. Otros tipos de esta arquitectura megalítica, en relación con la observación de los astros, en función de las labores agrícolas y del culto a los muertos, son el menir, que es una simple y sencilla piedra vertical, hincada en el suelo, aislada, que sirve de punto de referencia para observación o como fin conmemorativo de armas o religioso.

Y el cromlet, como el inglés de Stonehenge, que es un verdadero templo en relación con el firmamento, y está formado por grandes piedras dispuestas en círculo. La arquitectura megalítica pide un estudio más detallado y detenido. Su existencia implica unas vivencias religiosas avanzadas, pero además una estructura social de alguna complejidad, ya que existen trabajo coordinado y una autoridad reguladora de la vida colectiva.

Pero dejando aparte el interés de indagar en las concepciones religiosas del neolítico y del bronce, estas construcciones, desprovistas de adornos, que se imponen por su masa y que con frecuencia se desea resaltar al situarlas en lugares llanos, exigió de los constructores el desbastamiento de la piedra, el levantamiento de los primeros muros, la invención de los primeros muros, la invención de los primeros sistemas de techumbre, el nacimiento, en fin, de la estructura arquitectónica que, en esencia, no es más que esto, unos muros y una cubierta. Bueno, pues, aquí vemos cómo empieza a surgir precisamente la arquitectura, unos muros y algo para cubrir las primeras técnicas aplicadas precisamente a la construcción de edificios. Profesor Dors, le agradecemos mucho estas explicaciones que esperamos hayan servido a los alumnos de Historia del Arte, del curso de acceso, para clarificar y ampliar lo estudiado en el primer tema de las unidades didácticas de esta asignatura.

Muchas gracias y hasta el próximo programa. El curso de acceso pone fin a la programación de la UNED por este miércoles 16 de noviembre. Mañana jueves estaremos de nuevo en esta misma sintonía, con contenidos relacionados con la educación y la literatura.

El curso de acceso nos acercará a la literatura romántica a través de Spronceda. Y ya nada más,

solo buenas noches y hasta mañana en la UNED. El curso de acceso nos acercará a la literatura romántica a través de Spronceda.

El curso de acceso nos acercará a la literatura romántica a través de Spronceda.