

El Arte Occidental

PREHISTORIA

Margarita Lucke*

INTRODUCCION

En este estudio de la Historia del Arte Occidental pretendo dar con claridad una visión general de la disciplina, que tiende a orientar a los alumnos hacia la apreciación artística y su íntima relación con las artes gráficas y el diseño publicitario.

A manera de introducción, es importante comentar y definir algunos conceptos que constantemente se mencionan luego, por ejemplo: Historia del Arte, Arte, Belleza, Estética, Estilo y Escuela.

HISTORIA DEL ARTE

Actualmente considerada como ciencia, es el estudio de la evolución y de las manifestaciones artísticas de cada sociedad en sus diferentes épocas, transformaciones que ha sufrido en el transcurso del tiempo, diferentes ideologías y biografías de los artistas.

ARTE

Arte es una manifestación del ser humano, como producto del desarrollo histórico de una sociedad. Ejm.: Arte Egipcio es el producto de la civilización que se desarrolló en los márgenes del Río Nilo.

"Es exclusivamente humano, porque solo el hombre tiene conciencia de la emoción del arte".

"Es eminentemente educativo y cultural, porque nos enseña a apreciar el mundo, contemplando las obras de los artistas que supieron traducir más íntimamente las emociones de su época".

El arte es también una manifestación en la vida del hombre, realizada mediante la ejercitación de valores creativos, leyes, técnicas, inspiración, estética y belleza.

Es una manera de comunicación que requiere cierto aprendizaje. Es una de las formas de conocimiento de la realidad.

OBRA DE ARTE

Es un objeto único, original, no repetido e inmortal creado por el artista, el cual contiene necesariamente ciertos valores que lo caracterizan y diferencian de los demás objetos que el hombre hace, y son esas que llamamos leyes de la creatividad. La obra de arte es capaz de transmitir emociones (alegría, tristeza, paz, etc.), de la realidad objetiva y subjetiva del hombre, la cual generalmente trae un mensaje (religioso, social, histórico, etc.).

CREADOR (ARTISTA)

El creador es el ser que está dotado de cierta potencia y voluntad de crear la obra de arte en la cual prolonga su espíritu. Es quien es capaz de crear una obra, siendo consciente de los valores estéticos, y de reflejar su realidad, ya sea subjetiva u objetivamente.

En todo fenómeno artístico aparecen: 1) El Creador. 2) La Obra. 3) El Contemplador.

* Estudios Universitarios. Profesorado de Escuela Primaria 1963-1965 U.C.R. Bachillerato en Kindergarten 1966-1967 U.C.R, Primer ciclo de estudios musicales Conservatorio de Música U.C.R. Maestría en Ciencias de las Artes Plásticas Universidad de Commenio Bratislava Checoslovaquia 1968-1975. Actualmente es Miembro del Consejo Académico de Diseño Publicitario. U.A.C.A

El estudio de la Historia del Arte, se divide en Artes Mayores y Menores.

Artes Mayores: Arquitectura, Pintura, Escultura.

Artes Menores: Industriales, Artes Gráficas, Artesanía, del Libro, Otros.

ESTETICA

Ciencia que estudia el fenómeno de la belleza, que desde culturas antiguas los filósofos han tratado de definir.

Por medio del arte el ser humano expresa la belleza, al representar en su obra imágenes de la naturaleza o de su creación psíquico-espiritual.

BELLEZA

Según la definición clásica, es la propiedad de las cosas que nos produce deleite espiritual; por lo tanto, debe existir un equilibrio entre la forma y el contenido, el orden y la lógica de los elementos existentes.

En arte debemos interpretar la belleza desde dos puntos de vista: objetivo y subjetivo, de acuerdo como se presente a nuestros sentidos y sentimientos.

ESTILO-ESCUELA

Estilo quiere decir la manera o forma de expresión artística y depende de las ideas del artista, los elementos, la cualidad expresiva, los medios espirituales y materiales de que disponga el artista. Un estilo vendrá determinado por el tema, los elementos, el punto de vista del autor, materiales y técnicas empleadas.

ESCUELA

Características propias representativas de uno o varios artistas, que vivieron en una ciudad, lugar o país.

ARTE EN LA PREHISTORIA

Definimos la Prehistoria como la época de cientos de miles de años, que comprende desde los orígenes y el desarrollo cultural de la humanidad, hasta la aparición de la escritura.

Su duración abarca un período de 500.000 años. El hallazgo de los primeros objetos diseñados por el hombre, se calcula entre los 30 y los 20 mil años A.C.

La cronología de la Prehistoria está establecida según la interpretación de datos arqueológicos; por esta razón es aproximada y sujeta a revisión.

Los historiadores han dividido la Prehistoria en dos grandes períodos: La Edad de Piedra y la Edad de los Metales.

La Edad de Piedra se subdivide en: A- PALEOLITICO inferior, medio y superior. Su edad cronológica se considera del año 250.000 al 10.000 A.C. A esta época se le ha llamado edad de piedra tallada. B- MESOLITICO, es la época de transición sin características determinadas. C- NEOLITICO, época de la piedra pulimentada, donde el hombre construye sus primeros monumentos funerarios.

De la actividad nómada se pasa a la vida sedentaria, desarrollando la agricultura, la cría de animales domésticos y aparece la cerámica de vasos esferoidales y campaniformes.

El descubrimiento y la utilización de los metales fue uno de los acontecimientos más importantes en el desarrollo cultural de la humanidad. Así como se fueron encontrando y utilizando en las diferentes épocas, se dividió en Edad de Cobre, Edad de Bronce y Edad de Hierro. Se encontró además el apreciado Oro y el Estaño.

La Edad de Hierro nos aproxima al año 1000 de nuestra Era.

PALEOLITICO SUPERIOR

PINTURA Y ESCULTURA

El hombre del paleolítico tuvo su comportamiento nómada, se vio obligado a cambiar de lugar en busca de alimentos y mejores condiciones climáticas. Es cazador y recolector, vive en cuevas o cavernas.

Los animales lo suplen de carne, vestido, alumbrado y materia prima para sus utensilios (hueso, marfil).

Las primeras manifestaciones artísticas aparecen en el Paleolítico Superior; surge la pintura rupestre. Los primeros objetos tallados en piedra le sirvieron para crear figuras en arcilla, marfil, piedra y hueso.

La pintura rupestre y los grabados son el resultado de un concepto mágico religioso; de ceremonias y rituales que realizaba el hombre primitivo para efectuar una buena caza. Caza simbólica disparando sus flechas a los animales pintados en sus cuevas. También llevaba a cabo prácticas de hechicería y magia. para asegurar la perpetuación de la especie.

"El arte empieza en el momento en que el hombre crea, no sólo con un objetivo utilitario-instintivo como hacen los animales, sino para representar o expresar", declara René Huyghe. El arte es un mensaje, un medio de expresión de contacto y comunicación.

PINTURA RUPESTRE

La gran pintura prehistórica comienza desde el período Auriñaciense en el Paleolítico Superior y concluye en el Neolítico. Su evolución se divide en tres estaciones francesas de acuerdo a su aparición. 1º Período Auriñaciense, 2º Período Solutrense y 3º Período Magdaleniense. Este último es la cumbre de la pintura rupestre. Bellos ejemplos del Magdaleniense los podemos ver en las cuevas de LASCALUX, Francia.

Las cuevas y cavernas más famosas por sus dibujos y pinturas de animales se ubican en la zona FRANCO-CANTABRICA. (Francia) y la zona LEVANTINA (España).

En la pintura el hombre usó diferentes técnicas: con los dedos, técnica digital; de la crin del animal, técnica de la brocha o pincel; con la pajilla o caña que consistía en soplar la pintura, técnica de estarcido. Estas pinturas las obtenían de tierras colorantes: ocre, jugo vegetal, grasa y sangre de los animales (primitivo óleo).

La cueva francesa de Pech-Merle (Dordoña), presenta la mano, símbolo más antiguo logrado con la llamada técnica del estarcido: También encontramos la mano en forma estampada.

En un principio la figura predilecta es el animal, dibujado con carbón, de perfil, en forma estática y aislada. Más adelante aparecen las figuras monocromas y policromas con intentos de modelado (claroscuro), escenas, movimiento y algunas figuras humanas con disfraces de hechiceros. Ej. Cuevas de Altamira.

De las cuevas más famosas por sus representaciones, están: *Lascaux donde* el artista "respeta" pinturas anteriores, ejecutando líneas nuevas encima. Realiza figuras yuxtapuestas variadas que revelan el conocimiento de la anatomía y el ritmo, como por ejemplo, cuando pinta una vaca en el momento de brincar. La mayoría de las figuras son de grandes proporciones (5 mts. de largo). El ciervo con colores rojizos mide 80 cmts.

Fueron descubiertas en 1940.

En la cueva de *NIUX* (Época Magdaleniense) Tassili, en el desierto del Sahara, son de rica vivacidad; son composiciones de la vida diaria, narración y fantasía.

Al final del Neolítico las figuras toman un rumbo de esquematización, llamado figuras de palotes.

ESCULTURA

En la Etapa Auriñaciense se marcan dos círculos de cultura: uno de la Europa Occidental (Francia, Norte de España, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Austria y Hungría) y el otro Mediterráneo con centros en el Noroeste de África, Egipto y Siria.

Los intentos de talla más lejanos se remontan al Paleolítico Superior, Época Auriñaciense. Período en que aparecen pequeñas puntas y delgadas hojas de piedra Sílex, largos punzones óseos, grabados en hueso y marfil.

Las figuras femeninas se caracterizan por ser pequeñas esculturas de piedra o marfil, con marcada exageración de los rasgos sexuales, en formas adiposas. Representaban ídolos o fetiches de la fecundidad. El vientre, muslos, senos y nalgas sumamente gruesos y adiposos contrastan con la cabeza (pequeña) y flacos miembros superiores: Se les conoce con el nombre de Venus Adiposas. Ejs.:

Venus de Willendorf, descubierta en Austria, realizada en piedra caliza, de 7 cmts. de altura.

Venus de L'esplugue, encontrada en Francia, realizada en marfil de 14 cmts. de altura.

Venus de Laussel, encontrada en Francia, es un bajorrelieve en piedra de 45 cmts. de altura.

En la época Magdaleniense predomina la representación de animales como el bisonte, el caballo o

el oso, hechos en hueso, piedra, marfil y arcilla. Ejs.: bisontes modelados en barro (caverna de Tuc d'Audoubert; Francia). Oso acurrucado (Gruta de Montepan; España).

Existen grandes frisos esculpidos como el friso de, Cap Blanc (Francia) de 2 mts. de largo.

La Época Solutrense es importante por sus grabados y bajorrelieves, figuras femeninas con caracteres parecidos, ejm., Venus de Lausel.

Predomina la temática animal, aprovechando las rugosidades de la roca que sugieren formas de animales de gran realismo y expresividad en los detalles anatómicos: cabezas, hocicos, cuernos y pezuñas.

CERAMICA

Su desarrollo surge en la Época Neolítica. En ella notamos un mayor sentido artístico, con bellos decorados incisos y pintados o con impresiones digitales.

Sus formas son generalmente esféricas, de cuello cilíndrico y de campana. También se conocen decoraciones con espirales, meandros, círculos zigzag y la llamada cerámica de cuerdas, que presenta impresiones de cuerdas alrededor del cuello, panza y asas del vaso.

ARQUITECTURA DEL PERIODO NEOLITICO (Edad de Piedra Pulimentada)

Se extiende aproximadamente entre los años 5000 y 4000 A.C., al pasar el hombre del estado nómada al sedentario, momento en el que comienza a construir monumentos funerarios y las primeras habitaciones llamadas Palafitos. Consistían en casa construidas en alto a orilla de lagos y ríos. Usaron la caña, barro y madera.

Vivían en agrupaciones formando poblados.

Los hombres construyeron enormes monumentos funerarios llamados monumentos megalíticos, compuestos de grandes piedras clavadas en el suelo, como por ejemplo los MENHIRES, DOLMEN ES, TRILITOS y CROMLECHS.

El MENHIR está compuesto solo por una enorme piedra, clavada verticalmente, que en hileras formaron caminos (alineamientos). Ejemplo: MENHIRES en CARNAC.

Se le dio el nombre de DOLMEN a un conjunto de piedras verticales que soportan una encima, formando una especie de mesa.

El TRILITO está formado por dos piedras verticales y una horizontal; al ser colocados en círculo toman el nombre de CROMLECH, como el que se conserva en Inglaterra cerca de Salisbury en STONE HENGE. Se les atribuye un significado ritual, funerario, de interpretación religiosa o como templo de culto solar. La construcción se relaciona con la cultura WESSEX, cuyos representantes trabajaron el bronce, practicaban la agricultura y ganadería y enterraban a sus muertos en tumbas de forma circular.

ARQUITECTURA EN LA EDAD DE LOS METALES

En la edad de los metales se construyeron monumentos con piedras desvastadas de carácter funerario, llamados monumentos incunables (los Talayots, las Navetas y las Taulas).

Estas construcciones se dieron principalmente en España, en el poblado de EL ARGAR, extendiendo sus manifestaciones a Portugal e Islas Baleares, ricas en creaciones arquitectónicas.

El hombre en la Edad de los Metales diseñó numerosos objetos de uso diario, armas y magníficas joyas. Elaboró recipientes cilíndricos, calderos, cascos, escudos, pectorales, brazaletes y cinturones. Existen hallazgos de hachas de bronce, anillos, collares y puñales.

A pesar de los rudimentarios métodos de Trabajo en la metalurgia, el hombre de la Prehistoria supo elaborar verdaderas obras de arte, con admirable sensibilidad y verdadero sentido estético, llegando así con ello al fin de una EPOCA.

BIBLIOGRAFIA

Enciclopedia Práctica Jackson, Tomo # 2.

Faure, Elie. Historia del Arte. El Arte Antiguo. Vol. 1, Buenos Aires, Argentina, 1943.

J. F. Rafols. Historia Universal del Arte. Editorial Ramón Sopena, S.A., Barcelona, España, 1983.

José Ma. de Azcarate Ristori. Historia del Arte. Ediciones Amaya, S.A., Madrid, 1983.

Orígenes del Arte Occidental. Bellas' Artes, Enciclopedia ilustrada de pintura, dibujo y escultura, Grolier, 1969.

Prehistoric and Primitive man Andreas Lommel. Paul Hamlyn Limited, London, 1966.

Prehistorické a primitívne umenie-Andreas Lommel. Traducción del Inglés por Dagmar Carska, Pallas Bratislava, 1972.