

Tema 2. Arte prehistórico

1. Pintura rupestre: las pinturas de las cuevas franco-cantábricas y las pinturas de los abrigos levantinos
 - a) Las pinturas de las cuevas franco-cantábricas
 - b) Las pinturas de los abrigos levantinos
2. Megalitismo: la arquitectura megalítica de la fachada atlántica y la arquitectura ciclópea de las Islas Baleares.
3. Comentario de obras de arte
 - a) Pinturas de la cueva de Altamira.
 - b) Venus de Willendorf.
 - c) El crómlech de Stonehenge.

Se conoce como Prehistoria el largo periodo de existencia de la humanidad del que carecemos de documentación escrita. Las fuentes para conocer el periodo tienen que reducirse, por tanto, a restos humanos y animales, instrumentos diversos (desde armas a adornos personales y las “manifestaciones artísticas”).

El arte prehistórico se desarrolló a la largo de unos 30.000 años, en los que pasó por diversas etapas:

- a) El arte de los **cazadores del Paleolítico Superior** (aproximadamente, 30.000-9.000 a.C.), en el que predomina el naturalismo: representación de animales y signos, sin formar escenas; no aparece la figura humana.
- b) El arte de los **cazadores del Mesolítico** (11.000-8.000 a.C.), en el que abundan las figuras humanas y animales sintetizadas; desarrollan ya escenas de tipo descriptivo.
- c) El arte del **Neolítico y del comienzo de la Edad de los Metales** (8.000-1.000 a.C.). Con la agricultura y la ganadería llegaron los primeros poblados y las construcciones megalíticas. La pintura se caracteriza por el esquematismo y la abundancia de signos.

1. Pintura rupestre: las pinturas de las cuevas franco-cantábricas y las pinturas de los abrigos levantinos.

1.1 Las pinturas de las cuevas franco-cantábricas

Las primeras manifestaciones artísticas que se conocen se sitúan en el Paleolítico Superior, hace aproximadamente 30.000 años. Durante este periodo, se produjo la última glaciación: la vida del hombre se desarrolló en un medio hostil, con un clima muy frío, obligado a múltiples desplazamientos para buscar alimento y totalmente indefenso ante enfermedades que provocaban una altísima mortalidad.

Estos grupos paleolíticos vivieron en cuevas, casi siempre cerca de ríos o lagos, y se alimentaban de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Tenían un dominio importante de la talla de la piedra (bifaces, raspadores, cuchillos, etc.) y del hueso.

Las obras más importantes han sido datadas en el último periodo del P. Superior (conocido como periodo Magdaleniense, 13.500-8.500 a.C.) y se localizan en el sudoeste de Europa:

- 🇪🇸 España: cuevas de Altamira, El Castillo, La Pasiega, Tito Bustillo, etc.
- 🇫🇷 Francia: Lascaux, Trois-Frères, Niaux, etc.

En el arte del Paleolítico podemos distinguir: el arte rupestre (pintura, grabado y relieve en la roca) y arte mobiliario (estatuillas, placas, bastones y utensilios diversos).

EL ARTE RUPESTRE. LA PINTURA

Localización. La mayoría de estas pinturas rupestres fueron realizadas en las zonas más profundas de las cuevas, sobre el techo o las paredes. Sin luz natural (se alumbrarían con teas), alejadas del lugar en el que vivían y, a veces, en lugares a los que sólo se accedía arrastrándose. Esto ha hecho pensar en santuarios donde se realizarían rituales mágicos o religiosos (cuyo significado se desconoce).

Las **técnicas** fueron el grabado y la pintura, incluso combinándolas: grababan primero el contorno de la figura y luego la rellenaban con pintura. Los **pigmentos** (rojo, negro, ocre y amarillo) los conseguían pulverizando minerales (óxidos de hierro, bióxido de manganeso, carbón vegetal, etc.). Estos pigmentos se mezclaban con aditivos (arcilla o arena) y con aglutinantes (grasa de animales, sangre, resina o agua). Los aplicaban con los dedos, con pinceles de pelo de animal o soplando por un tubo de hueso.

Temas:

- 🇪🇸 El más antiguo son las **manos**. Aparecen bien en *positivo* (aplastan la mano llena de pintura contra la pared) o en *negativo* (colocan la mano en la pared y extienden pintura alrededor). Aparecen solas, agrupadas o en relación con figuras de animales. Se le ha atribuido un valor simbólico: portadoras de vida y de fuerza.

✚ Pero el más importante son los **animales**. Los más representados son los caballos, seguidos de bisontes, mamuts, ciervos, cabras montesas, etc. Durante mucho tiempo, se pusieron en relación estas pinturas con la necesidad de la caza; pero lo cierto es que estas teorías están siendo puestas en cuestión por el hecho de que los animales pintados no coinciden con los restos de caza y comida encontrados en los yacimientos. La mayoría de estos animales aparecen de perfil pero también son mostrados en perspectivas “torcidas” para las patas y los cuernos, o en carrera. A veces, para aumentar la naturalidad, se servían de las irregularidades de las rocas. Los animales aparecen en posturas muy variadas, corriendo, descansando, apareándose, etc.

✚ La **función y significado** de estas pinturas sigue siendo un reto para los historiadores. La interpretación más generalizada fue la que hizo Salomón Reinach. Basándose en la comparación con tribus primitivas actuales, propuso una explicación mágico-religiosa: los ritos tendrían el objetivo de propiciar la caza, poseer el animal; las cuevas serían santuarios en los que el hombre trataría de atraer la caza mediante imágenes de animales.

André Leroi-Gourhan propone una interpretación de “magia de fertilidad”: el objetivo sería favorecer el aumento de las especies, incluida la humana. Basándose en un estudio estadístico de las imágenes, afirma que una de las yuxtaposiciones más constantes es la de bisontes y caballos (según su teoría, los bisontes representarían lo femenino y los caballos lo masculino.) Al margen de la interpretación concreta, lo que está claro es la importancia que estas pinturas tuvieron para las comunidades paleolíticas: las imágenes están retocadas y repintadas, lo que indica que su utilización fue muy dilatada en el tiempo.

✚ La **figura humana** es escasamente utilizada en el Paleolítico. Cuando aparece (Cueva de Trois-Frères), lo hace de forma poco naturalista, quizás para evitar efectos mágicos desfavorables.

✚ Un tema que sí es abundante y variado es el de los **signos**. Los hay tectiformes, claviformes, serpentiformes, escaliformes, dentados, puntos, óvalos, triángulos, cuadrados, en forma de peine, etc. Las interpretaciones de estos signos son variadas pero poco comprobables, por lo que siguen siendo un enigma. De todas formas, hay que atribuirle una gran importancia porque implican un alto grado de abstracción.

EL ARTE MOBILIAR

De forma paralela a las pinturas, los hombres del Paleolítico desarrollaron un arte mobiliar (“mueble”, transportable). La mayoría son pequeños objetos de uso cotidiano (arpones, agujas, adornos) realizados en hueso, asta o marfil. Pero hay otros que debieron tener un carácter simbólico: es el caso de los llamados bastones de mando o de las placas donde aparecen animales grabados.

Lo más interesante de este arte mobiliario son las **Venus**. Son esculturas, normalmente de piedra, de pequeño tamaño (de 5 a 20 cm), de bulto redondo (excepto la de Laussel) y que tienen en común la exageración de los rasgos femeninos (sexo, senos y caderas), lo que conocemos como “esteatopigia”.

Desde el punto de vista, técnico, las Venus muestran la habilidad de sus autores para el tratamiento de formas y volúmenes y su capacidad para captar lo “esencialmente femenino”. Es probable que el significado de estas figuritas fuera de orden mágico-religioso, relacionado con la fertilidad y con el objetivo de favorecer la procreación, indispensable para la conservación de la especie.

Se han encontrado Venus en una amplia área que va de Rusia al Pirineo. Destacan las Willendorf, Lespugue, Grimaldi y Laussel.

1.2 Las pinturas de los abrigos levantinos

En torno al 8500 a.C., concluyó la última glaciación. A partir de ahí, poco a poco, se establecieron unas condiciones climáticas parecidas a las actuales. Como consecuencia de ello, la fauna y la flora propias de los climas fríos se retiraron, lo que llevó a que el hombre modificara también su forma de vida:

- ✚ Abandonó las cuevas y se estableció al aire libre o en abrigos rocosos.
- ✚ Se hizo sedentario.
- ✚ Empezó a fabricar herramientas de piedra de menor tamaño (microlitos).
- ✚ Construyó nuevas armas (arcos y flechas) para cazar otras especies (ciervos, cabras montesas, etc.)
- ✚ Convertirá la recolección de frutos en una tarea sistemática.

Poco a poco, iniciará un proceso que le llevará a descubrir la agricultura y la ganadería, lo que dará comienzo al Neolítico.

Las manifestaciones artísticas de esta época se extienden desde Escandinavia hasta el norte de África. Una magnífica porción de ellas se encuentran en el **levante español**.

La pintura mesolítica levantina (6.000-2.000 a.C., aproximadamente) se localiza en más de ciento treinta abrigos, desde Lérida hasta Almería.

Al contrario que los del Paleolítico, las pinturas levantinas fueron **realizadas al aire libre**, en abrigos rocosos localizados casi siempre en zonas altas, dominando el paisaje.

Es una pintura **monócroma**, en rojo o negro, colores que obtenían del óxido de hierro y del manganeso.

Desde el punto de vista técnico, lo más interesante es su **viveza** y captación del **movimiento**.

Continúan las representaciones de animales pero el protagonismo será ahora para la **figura humana**, que se presenta estilizada, en un canon alargado y estrecho. No obstante, podemos observar un gusto por el detalle (adornos, ropa, armas, etc.). Los artistas levantinos muestran una cierta intención de situar a los personajes en el espacio. Para ello, utilizan el formato de la roca pero también la llamada “línea oblicua de fuga”, ordenando las figuras e diagonal desde el ángulo superior derecho al ángulo inferior izquierdo.

Las escenas de la vida cotidiana que muestran son variadas:

- ✚ Caza (Valltorta, Castellón)
- ✚ Luchas tribales (Morella, Castellón)
- ✚ Culto y danzas rituales (Cogull, Lérida)

La ordenación de las figuras pone de manifiesto una cierta estructura social:

- ✚ Las escenas militares y de caza están protagonizadas por hombres, encabezados por un jefe (se distingue por su mayor tamaño y adornos).
- ✚ Las mujeres aparecen en las escenas domésticas y sedentarias.

Se puede considerar que estas pinturas constituyen una auténtica crónica de la vida diaria de estas gentes y que podían tener un cierto interés en dejar constancia de sus existencia para generaciones posteriores.

2. Megalitismo: la arquitectura megalítica de la fachada atlántica y la arquitectura ciclópea de las Islas Baleares.

En torno al V milenio a.C., se produce un cambio trascendental en la historia de la humanidad: el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Comienza el Neolítico y con él llegan el sedentarismo, los poblados, la escritura, etc.

En este contexto, a lo largo del Neolítico pero extendiéndose también hasta comienzos de la Edad del Bronce (V al II milenio a.C.) se desarrolla la arquitectura megalítica, que tuvo una amplia difusión por Europa meridional y occidental.

Las construcciones megalíticas (“grandes piedras”, del griego) consistían en estructuras básicas hechas con grandes bloques de piedra: dos pies derechos y un dintel sobre ellos. Es el comienzo de la arquitectura adintelada o arquitrabada, que tan importantes frutos daría después.

Lo primero que sorprende es el enorme esfuerzo colectivo que fue necesario para su construcción: había que levantar piedras muy grandes y, a veces, había que trasladarlas de centenares de kilómetros. Esto nos habla de la importancia que daban estas sociedades a sus construcciones y de la existencia de una organización y unos recursos técnicos que las hicieran posibles.

Tipos:

- ✚ El **menhir**. Es un monolito hincado en el suelo. Puede estar solo o alineado con otros: en este caso, se habla de un **alineamiento**. El más famoso es el de Carnac, en Francia. Su finalidad se desconoce, aunque se ha especulado con que fueran indicaciones de caminos, campos sepulcrales o puntos de referencia y descanso para las almas.
- ✚ El **crómlech** es un alineamiento en forma de círculo. El más importante es el Stonehenge (Gran Bretaña), donde las piedras están colocadas en dos círculos concéntricos, y con una gran losa o altar en el centro. Debió ser un recinto sagrado, dedicado seguramente al culto solar, ya que su orientación está relacionada con el solsticio de verano.
- ✚ El **dolmen**. Es una construcción megalítica con función de enterramiento. Muchos de ellos eran tumbas colectivas, en las que se han encontrado ajuares funerarios y las ofrendas que los acompañaban.
 - ✚ Los dólmenes suelen estar cubiertos en el exterior por un cúmulo de tierra y piedras.
 - ✚ Estructura:
 - ✚ Las paredes están formadas, casi siempre, por grandes losas verticales.
 - ✚ Los techos pueden ser de losas planas o en “falsa cúpula” (aproximación de hiladas), como en la Cueva del Romeral de Málaga.
 - ✚ Según la forma de la cámara, se pueden señalar tres tipos:
 - Simple (Dolmen de Sorginetxe, Álava)
 - De corredor (Dolmen de Soto, Trigueros, Huelva)
 - De galería (Dolmen de Menga, Antequera, Málaga)

En las islas Baleares, sobre todo en Menorca, se desarrolló una variante de la arquitectura megalítica, la **cultura ciclópea** (llamada también **talayótica**), relacionada con culturas semejantes del Mediterráneo como las de Cerdeña o Malta.

(En la mitología griega, los Cíclopes eran los miembros de una raza de gigantes con un solo ojo en mitad de la frente).

Los monumentos más característicos son:

- ✚ El **talayot**, estructura cilíndrica que, por su situación en zonas altas, pudo servir de torre de vigilancia.
- ✚ La **taula**, en forma de mesa o T y dedicada posiblemente a fines religiosos.
- ✚ La **naveta**, construcción en forma de nave invertida que se utilizó como enterramiento colectivo.

4. Comentario de obras de arte

a) Pinturas de la cueva de Altamira

Ficha técnica

Autor anónimo

Pintura mural

Ca. 14.000 a.C.

Santillana del Mar, Cantabria

El artista y su época

Altamira es uno de los mejores ejemplos de pintura rupestre. Su descubrimiento, en 1868, ayudó de manera decisiva a conocer no solo el arte sino también la vida de los hombres del Paleolítico Superior.

Las pinturas de Altamira se realizaron alrededor del 14.000 a.C., es decir en el periodo que va del Solutrense Superior al Magdalenense Medio. Se trata de una época en la que los seres humanos viven de la caza, aunque también practican la recolección y la pesca. Viven en grandes grupos en el interior de cuevas y su vida es muy difícil, en un medio inhóspito y con una alta tasa de mortalidad debido a las enfermedades.

Análisis

La mayor parte de las pinturas de Altamira son animales salvajes, un tema relacionado con el alimento. Esto ha llevado a que los expertos le hayan dado un significado con la magia. Según la mentalidad de la época, las pinturas ayudarían a que la caza fuera más abundante.

Aunque era conocida desde 1868 con el nombre de Cueva de Juan Montero, el gran descubrimiento de sus pinturas se produjo en 1879 gracias a Marcelino Sanz de Sautuola y, sobre todo, a su hija María, que fue la que avisó a su padre cuando vio las pinturas del techo de la gran sala.

Al principio, los expertos pusieron en duda la autenticidad de las pinturas y apuntaron que podía ser una falsificación. Cuando Sautuola llevó el asunto al Congreso Internacional de Antropología y Arqueología Prehistóricas (Lisboa, 1880), sus tesis fueron atacadas con dureza, hasta el punto de que sus colegas europeos se negaron incluso a visitar la cueva.

A partir de 1901, la situación cambió, sobre todo porque se descubrieron en el sur de Francia otras cuevas con temática similar. En 1902, el gran experto Cartailhac escribió un artículo, titulado *Altamira, mea culpa de un escéptico*, en el que reconocía su error.

La pena es que Satuola había muerto en 1888 y no pudo disfrutar plenamente de su hallazgo.

La cueva, de 270 metros y trazado irregular, consta de un vestíbulo y una galería. En el vestíbulo, se han encontrado diversos útiles de piedra, lo que indica que fue la zona de habitación. Esto ha hecho que Altamira sea, además de un “templo del arte”, un importante yacimiento arqueológico.

El conjunto está compuesto de cerca de setenta grabados incisos en la roca y alrededor de cien pinturas, que representan bisontes, ciervos, jabalíes, caballos, líneas, signos, etc.

La llamada Sala de los Bisontes se encuentra a treinta metros de la entrada y mide 18x9 metros; la altura del techo oscila entre 1 y 2.65 metros. En su bóveda, se encuentran representados 17 bisontes, 2 jabalíes, la gran cierva, un caballo y una cabeza de toro.

Los animales están reflejados con todo detalles y en actitudes diversas: recostados, a la carrera, mugiendo, etc. A veces, se yuxtaponen unos a otros y en muchos casos se aprovechan las rugosidades y protuberancias de la roca para darle más realismo.

Destaca la viveza de los colores: ocre, rojo, pardo, amarillento y un azul-negro obtenido a partir de un óxido de manganeso. El uso del rojo tenía un carácter simbólico, al estar relacionado con la sangre y la vida.

Comentario

El artista de Altamira combinó diversas técnicas:

- ✚ Grabado con pedernal
- ✚ Pintura soplada, aplicada con pincel o restregada con las manos sobre la superficie rocosa.

En cuanto al significado, como hemos dicho, la mayoría de los expertos se inclina por una interpretación mágica, relacionada con el deseo de favorecer la caza y con la fecundidad.

No cabe duda de que Altamira es, junto a Lascaux y Chauvet, el mejor ejemplo de pintura paleolítica. El pintor Joan Miró llegó a decir: “El arte está en decadencia desde la Cueva de Altamira”.

El deterioro de las pinturas debido al excesivo número de visitantes llevó a su cierre en 1979. Desde entonces, el acceso está muy restringido. Para paliar en parte este problema, se construyó una réplica, justo al lado de la cueva original.

b) Venus de Willendorf.

Ficha técnica

Venus de Willendorf. Paleolítico Superior. Aprox. 25.000 a.C.

Piedra caliza

11,10 cm.

Museo de Arte Natural de Viena

El artista y su época

La Venus de Willendorf fue encontrada a principios del siglo XX, en una población austríaca cerca del río Danubio. Pertenece al Paleolítico Superior, es decir, a la última etapa de la Edad de Piedra. Coincide con la glaciación de Würm, lo que nos hace pensar que fue realizada en una época en la que los humanos tenían serias dificultades para subsistir. Se dedicaban a la caza de animales salvajes y a la recolección de frutos.

Esta estatuilla forma parte del arte rupestre, en este caso, arte mobiliario, que se ha relacionado con prácticas mágicas que buscaban una mejora de la vida.

Análisis

Desde su descubrimiento, se la conoce como *Venus*, a pesar de que los historiadores no consideran este término muy adecuado. En un principio, se pensó que esta y otras figuras similares fueran ideales de belleza, o de que simbolizara la idea prehistórica de la Madre Tierra. En la actualidad, se piensa que lo correcto es relacionarla con la fertilidad, dado que los atributos más sobresalientes son los relacionados con el sexo y la maternidad.

Podemos pensar, por tanto, que estas figuras se usaban en ritos mágicos relacionados con la fertilidad, intentando favorecer la procreación.

La Venus de Willendorf pertenece al llamado arte mobiliario, lo que significa que estaba concebido para ser transportado. De hecho, se ha comprobado que la caliza con la que está hecha no es propia de la zona donde fue encontrada.

Es una figura que apenas supera los 10 cm. y en ella sobresalen, como hemos dicho, los atributos femeninos. Los senos ocupan toda la parte central y dejan en segundo plano unos brazos apenas visibles. Igual ocurre en la parte inferior: las caderas, las piernas y el sexo son ampliamente destacados, mientras no aparecen los pies (es posible que estos se hayan perdido, pero no debieron ser muy grandes).

El rostro de la mujer está oculto por algo que puede ser una capucha o unas trenzas: queda claro que el artista no quería representar un personaje concreto.

La obra fue pintada en un tono rojizo sobre piedra caliza.

Comentario

La de Willendorf no es la única estatua de este tipo (se han encontrado cerca de cien en lugares tan alejados como Francia, Alemania y Rusia) pero sí la más famosa.

Si comparamos la Venus de Willendorf con las de Lespugue (tallada en marfil) o la de Dolní Věstonice (en cerámica), vemos que todas tienen un tamaño parecido y responden a un esquema similar. Todo esto nos revela un papel primordial de la mujer en estas sociedades, cuya figura debió ser dominante en los rituales que tanta importancia debieron tener en una época en la que la vida resultaba extremadamente dura.

c) El crómlech de Stonehenge.

Ficha técnica

Stonehenge

Neolítico (3100-2400 a.C.)

Crómlech de piedra

Condado de Wiltshire, Inglaterra

El artista y su época

Estamos ante la construcción megalítica más importante de todas las que se levantaron en Europa.

La época en que se levantaron estos monumentos es fundamental para la historia de la humanidad. Se trata del Neolítico, periodo en el que comienza la agricultura y la ganadería, y el hombre se hace sedentario. Es el periodo también en el que comienza el comercio y los grupos comienzan a realizar intercambios que los enriquecen mutuamente.

Análisis

El conjunto es lo que se denomina crómlech, es decir, un grupo de menhires colocados en forma circular, normalmente ocupando un amplio espacio.

Stonehenge está formado por grandes bloques de piedra metamórfica distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas:

- ✚ La exterior, de treinta metros de diámetro, está formada por grandes piedras rectangulares de arenisca que, originalmente, estaban coronadas por dinteles, también de piedra, quedando hoy en día sólo siete en su sitio.

- ✚ Dentro de esta hilera exterior se encuentra otro círculo de bloques más pequeños de arenisca azulada.
- ✚ Éste encierra una estructura con forma de herradura construida con piedras de arenisca del mismo color.
- ✚ En su interior permanece una conocida como «el Altar».

Todo el conjunto está rodeado por un foso circular que mide 104 m de diámetro. Dentro de este espacio se alza un bancal en el que aparecen 56 fosas conocidas como los «agujeros de Aubrey».

El bancal y el foso están cortados por «la Avenida», un camino procesional de 23 metros de ancho y 3 kilómetros de longitud, aproximadamente.

Comentario

Stonehenge tiene tal complejidad que supone cierta complejidad organizativa en el pueblo que lo construyó. Para empezar, se piensa que algunas de las piedras utilizadas fueron acarreadas desde un lugar situado a 250 km., lo que implica una gran dificultad para su transporte.

Por otra parte, el hecho de que la entrada del monumento coincida con la luz del solsticio de verano supone un conocimiento astronómico elevado.

Un grupo de arqueólogos británicos ha descubierto pruebas de lo que creen es un *segundo Stonehenge*. El hallazgo se encuentra a poco más de 1,5 kilómetros del original. Las excavaciones sugieren que en ese lugar se erigió un círculo pétreo de 10 metros de diámetro, rodeado por una zanja. Los expertos creen que las piedras marcaban el fin del corredor que conduce desde el río Avon hasta Stonehenge: una "ruta procesional" de casi tres kilómetros construida junto al famoso círculo de piedra.

Este tipo de construcciones se extendió por toda Europa (se han encontrado restos en Portugal, la Bretaña francesa, los Pirineos, etc.) y perduró bastante en el tiempo. Quizás estas grandes construcciones adinteladas sean un antecedente más o menos reconocible de los posteriores templos mesopotámicos y griegos.

