

¿Arte Moderno?

TITO BUSTILLO
CENTRO DE ARTE RUPESTRE

Cada vez que nuevas generaciones se asoman al arte primitivo reciben con cierta incredulidad y asombro la maestría de nuestros antepasados. Las manifestaciones artísticas del ser humano en sus orígenes tienen gran fuerza simbólica y una carga emocional para el espectador, pero también son ejemplos de gran valor por su técnica, y esto sigue asombrándonos a día de hoy.

Igual que ocurre con el común de los mortales, muchos fueron los artistas que se sintieron deslumbrados la primera vez que visitaron una cueva con pinturas rupestres.

“Después de
Altamira, todo es
decadencia”

- PABLO PICASSO

Cuentan que mientras **Pablo Picasso** contemplaba las pinturas de la cueva de Altamira dijo esta frase: “Después de Altamira, todo es decadencia”.

Una opinión similar tenía el artista **Joan Miró**, que lo expresó de forma más rotunda: “El arte está en decadencia desde la edad de las cavernas”.

¿Qué motivos tendría un artista de nuestro tiempo para pensar algo así?

Tal vez reconocieron en el arte primitivo el esquematismo, el simbolismo y la abstracción que después caracterizaron a muchas de las corrientes del arte moderno.

Los artistas del siglo XX estaban intentando ser innovadores y romper con los conceptos clásicos, pero en muchos aspectos no estaban sino acercándose al inicio del arte en sí.

Pongámonos en contexto.

Hacia finales de s. XIX y comienzo del s. XX la sociedad está marcada por el avance de la modernidad y la tecnología. Los plazos son cada vez más pequeños y más rápidos. El cambio es constante y el capitalismo comienza a mostrar los primeros efectos sociales.

MARCELINO SANZ DE SAUTUOLA, DESCUBRIDOR DE LAS PINTURAS DE ALTAMIRA.

Igual que avanzan otras ciencias, también es la edad dorada de la Arqueología y la Paleontología. A comienzos del s. XX los descubrimientos se suceden y es habitual que los periódicos dediquen páginas al último hallazgo presentado en sociedad. Tras la aceptación de la autenticidad de las pinturas de Altamira, comienzan campañas de exploración sistemática en busca de más pinturas, y las expediciones dan sus frutos. Después de Altamira llegan el resto de las cuevas de la cornisa cantábrica y la Dordoña Francesa. De pronto, el arte rupestre maravilla al público espectador.

En este mismo contexto histórico surge el arte de vanguardias. Es un arte vinculado a actitudes sociales progresistas. No son tanto una tendencia artística en concreto como un eje de acción transformadora. Critican al propio entorno modernista en el que surgen y comienzan un proceso de experimentación como forma de expresión propia. El concepto clásico de arte y sus límites se ven alterados por la innovación en técnicas y conceptos que se presentan en estos años.

Pero, ... ¿Fueron tan innovadoras las vanguardias como se piensa, y sus técnicas tan rompedoras? ¿Y si la forma vanguardista para la creación de imágenes y mitos ya la estaba practicando la primera cultura humana europea, en el Auriñaciense?

Repasamos las principales vanguardias artísticas del s. XX y comparamos algunas de sus obras icónicas con las primeras representaciones artísticas del ser humano.

POSTIMPRESIONISMO

El postimpresionismo engloba diversos estilos personales planteándolos como una extensión del impresionismo y a la vez como un rechazo a las limitaciones de este. Los postimpresionistas continúan interesados en los colores y las formas de aplicarlos: usan una paleta de colores vivos, utilizan de forma compacta la pintura, con pinceladas distinguibles, y aún representan temas de la vida cotidiana. Nacen en medio de esta corriente diversas técnicas y movimientos:

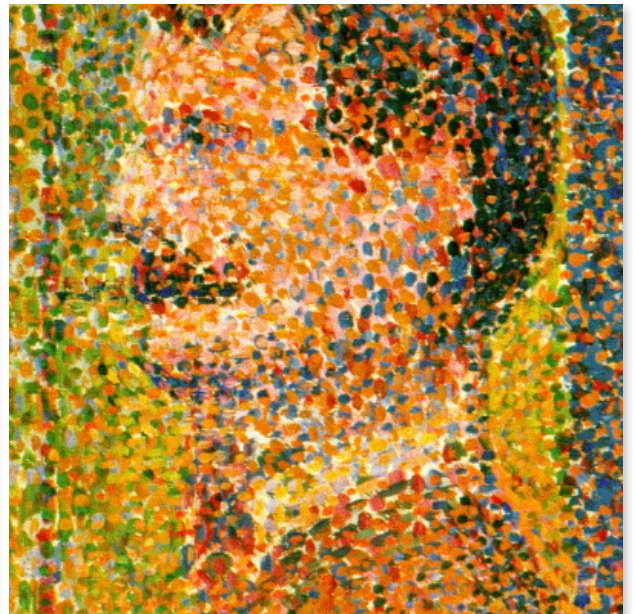
- **PUNTILLISMO**

Parte de una técnica que consiste en separar el color en la paleta para aplicarlo al lienzo mediante pequeños puntos de colores elementales que, vistos a la distancia, crean la ilusión de una imagen más grande. El máximo representante de ésta técnica es el artista **Georges Seurat** que la desarrolló a finales del s. XIX.

Sin embargo, los arqueólogos han encontrado pruebas del uso de esta técnica miles de años antes, que datan de hace más de 30.000.

CABALLOS, CUEVA DE PECH MERLE

DETALLE DE "LA PARADE", GEORGE SEURAT

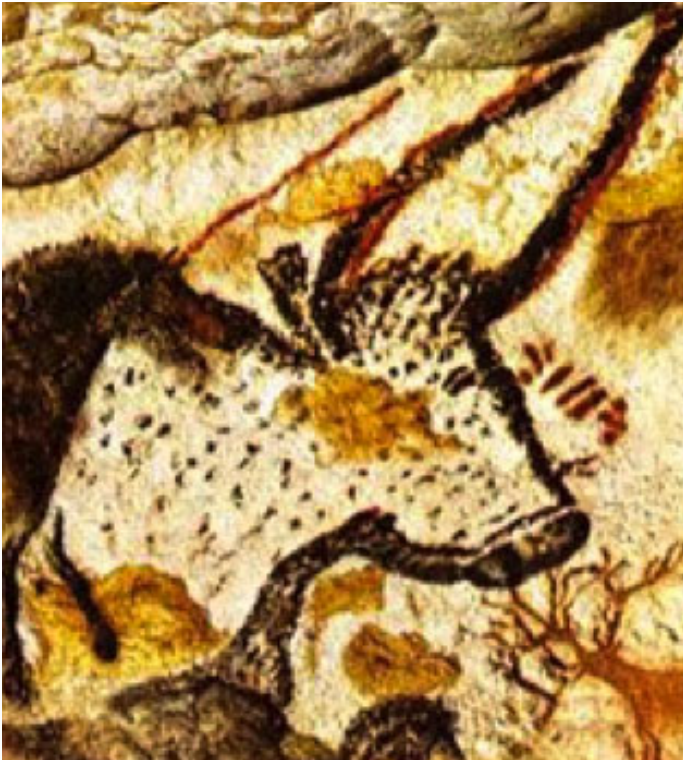
- **FOVISMO**

Surge en el París de las vanguardias y se caracteriza por el uso provocativo del color. Es un movimiento que destaca por la forma de ejecutar la pintura sobre el lienzo, mediante pinceladas cortas llenas de colorido. Su precursor fue **Henry Matisse**.

LUJO, CALMA Y VOLUPTUOSIDAD. HENRY MATISSE

En la forma de aplicar pinceladas de Matisse encontramos similitudes con los trazos empleados por nuestros antepasados para dar textura y relleno a sus pinturas, mediante largas líneas gruesas.

TOROS, CUEVA DE LASCAUX

CUBISMO

Esencial dentro de las vanguardias, inicia la ruptura definitiva con la pintura tradicional y la perspectiva. El cubismo define las formas de la naturaleza simplificando sus volúmenes en figuras geométricas y adopta la llamada «perspectiva múltiple» mediante la presentación de todas las partes de un objeto en un mismo plano. Pero el uso de las líneas geométricas y la perspectiva múltiple ya estaba presente, en cierta forma, en las representaciones Paleolíticas.

RETRATO DE DORA MAAR (DETALLE). PICASSO

AUTORRETRATO A LOS 89 AÑOS. PICASSO

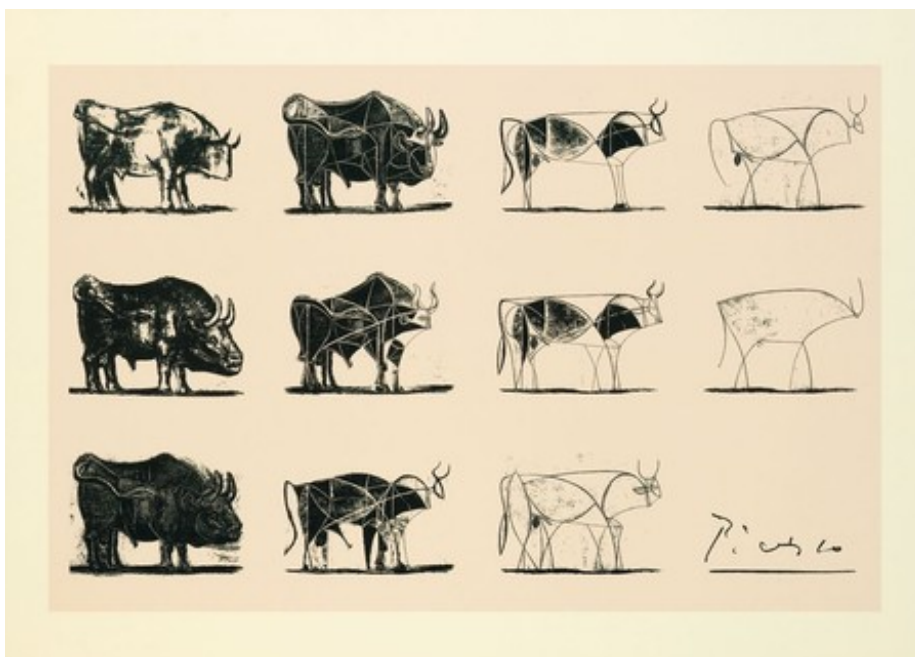

BISONTE. CUEVA DE NIAUX (FRANCIA)

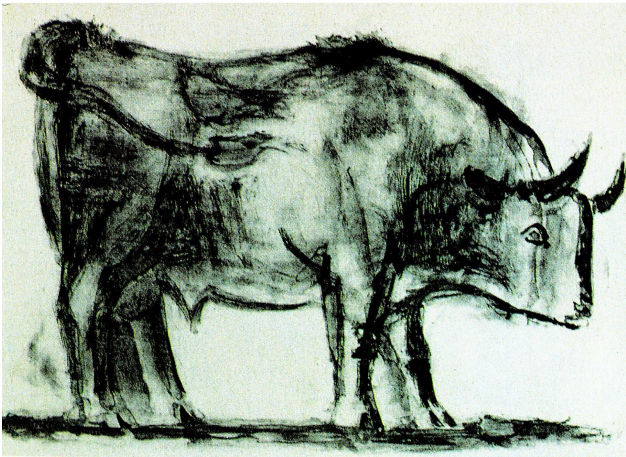
BISONTE. CUEVA DE COVACIELLA (ASTURIAS)

Iniciador del Cubismo fue el artista español **Pablo Picasso**, sobre quien el arte rupestre ejerció no poca influencia. La visita que realizó a Altamira, donde pronunció la conocida frase, marcó al artista malagueño y de alguna forma las huellas del impacto se perciben en su obra. Uno de los ejemplos más claros es esta serie de 11 litografías donde representa a un toro.

EL TORO. LITOGRAFÍAS
PABLO PICASSO

Lo dibuja primero de la forma detallada y naturalista que recuerda a los bisontes polícromos de Altamira

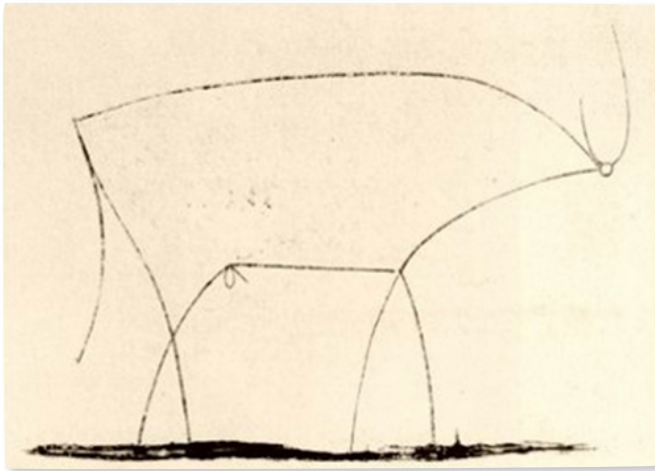

LITOGRAFÍA TORO N°1. PICASSO

BISONTE POLÍCROMO. CUEVA DE ALTAMIRA

En las siguientes láminas lo va deconstruyendo hasta obtener un dibujo de líneas simples, puramente cubista, que en el fondo no difiere mucho de las primeras representaciones zoomórficas que encontramos en el arte rupestre.

LITOGRAFÍA TORO N°11, PICASSO

CIERVA. CUEVA DE COVALANAS (CANTABRIA)

Picasso realiza el proceso inverso de la evolución pictórica para encontrarse con la esencia del arte, y eso es lo que convierte su legado en algo tan rompedor.

«Pintar como los pintores del renacimiento, me llevó unos años, pintar como los niños me llevó toda la vida»

- PABLO PICASSO

FUTURISMO

Este movimiento vanguardista surge en Italia y rinde culto a la sociedad moderna. La obsesión de los futuristas es plasmar la representación del movimiento, la velocidad y la energía, símbolos del cambio en los nuevos tiempos.

Plasmar el movimiento es un reto que resuelven en sus obras varios artistas mediante la sucesión de la imagen a distintas alturas del lienzo.

*DESNUDO N°2
BAJANDO LA
ESCALERA. DUCHAMP*

*EL CICLISTA. NATALIA
GONCHAROVA*

*DINAMISMO DE UN
PERRO CON CORREA.
GIACOMO BALLA.*

Ni mas, ni menos, que lo que ya habían hecho nuestros antepasados en la cueva de Chauvet, hace más de 25.000 años.

SECUENCIA DE LEONES CAVERNARIOS Y CABALLOS. CUEVA DE CHAUVET. (FRANCIA)

ABSTRACCIONISMO LÍRICO

Se toma como el inicio de la pintura abstracta, a raíz de una acuarela del pintor Vasili Kandinski que ejemplifica la abstracción. En las obras de Kandinski se rompe con el mundo objeto y en su lugar añade formas geométricas con tintes surrealistas. La fuente espiritual para Kandinski era la música, y por eso se dice que sus composiciones establecen paralelismos entre los colores y las armonías musicales.

COMPOSICION VII. KANDINSKI

En las paredes de las cuevas decoradas, el arte también aparece en composiciones que mezclan motivos objeto y motivos simbólicos mediante superposiciones y contrastes.

CALCO DEL PANEL PRINCIPAL (DETALLE), CUEVA DE LLONIN (ASTURIAS)

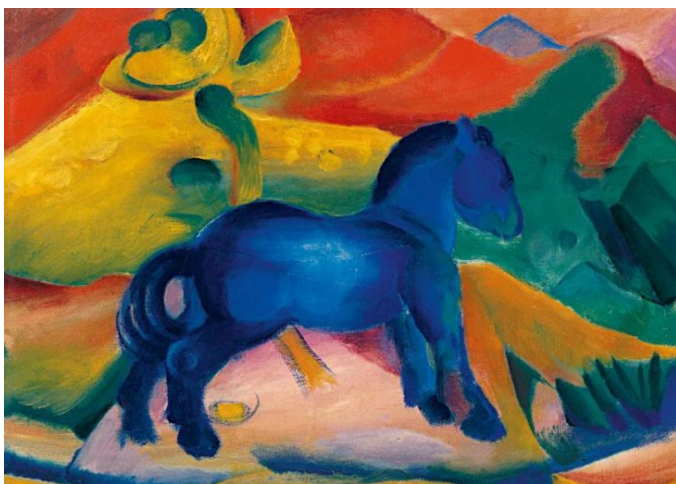

En ambos ejemplos, llama la atención cómo la superposición de elementos aparentemente inconexos generan un relato con total sentido para sus autores, y que consiguen transmitir al espectador.

CALCO DEL PANEL PRINCIPAL (DETALLE), CUEVA DE TITO BUSTILLO (ASTURIAS)

EXPRESIONISMO ALEMÁN

Tiene lugar a principios del siglo XX en Alemania. Mas que definirse por un estilo propio, es un movimiento que adopta las influencias de otros movimientos artísticos cercanos (cubismo, abstraccionismo, favismo). Busca expresar de forma subjetiva la naturaleza de los sentimientos humanos. Para ello usa colores violentos y temas de soledad y miseria, reflejo de la amargura que invade a la sociedad de una Alemania al borde de la Primera Guerra Mundial.

PEQUEÑO CABALLO AZUL, FRANZ MARC

CABALLO VIOLETA, CUEVA DE TITO BUSTILLO (ASTURIAS)

Uno de los mejores representantes del Expresionismo Alemán fue el artista **Franz Marc**. Sus obras más conocidas son retratos de animales (venados y caballos) con tendencia a la simplificación y geometrización. Usa colores brillantes, primarios, puros.

Su obra está impregnada de la misma fuerza visual primitiva de las pinturas rupestres, y no es casual. Muchas teorías y estudiosos del artista sostienen que, al ser un tema candente en su época, Franz Marc tuvo contacto directo con la pintura rupestre y que las imágenes prehistóricas afectaron en su forma de representar a los animales de sus obras.

SUPREMATISMO

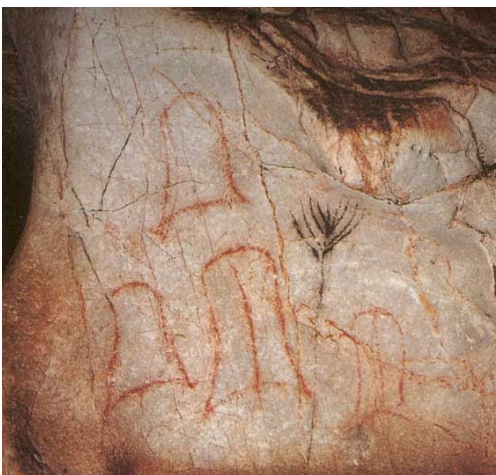
Es una forma de abstracción que busca destacar las formas geométricas más puras: cuadrado y círculo. Nace en Rusia y su pionero es **Kasimir Malevich**, que introduce así el arte abstracto geométrico. El mundo de la naturaleza en su arte se reduce a los elementos y colores básicos.

OCHO RECTÁNGULOS ROJOS. KASIMIR MALEVICH

PINTURAS RUPESTRES, CUEVA EL CASTILLO (CANTABRIA)

VULVAS CAMPANIFORMES. CUEVA EL CASTILLO, (CANTABRIA)

SUPREMATISM. KASIMIR MALEVICH

PINTURA TECTIFORME, CUEVA DE LAS HERRERÍAS (ASTURIAS)

¿Sabría Malevich que la representación de líneas geométricas simples eran tendencia en las paredes de las cuevas hace 20.000 años?

SIMBOLISMO

Aunque surge a finales del s. XIX, su culminación se coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial. La pintura simbolista tiene un cariz fantástico y onírico que servirá de inspiración al movimiento Surrealista. **Gustave Moreau** es uno de sus precursores, mientras que **Gustav Klimt** destaca en estadios más tardíos del movimiento.

Vamos a hacer una comparativa usando a una de las hermosas y sensuales mujeres pintadas por Klimt, a la que reviste de un aura de poder y rodea de objetos de clara alegoría simbólica, con algunas representaciones femeninas Paleolíticas.

NUDA VERITAS (DETALLE).
GUSTAV KLIMT

VENUS DE LAUSSEL, FRANCIA

MUJER BISONTE, CUEVA DE CHAUVET (FRANCIA)

La perspectiva plana, frontal y rígida de la *Nuda Veritas* nos recuerda al arte del antiguo Egipto y también a las representaciones iconoclastas del arte bizantino, aunque, como podemos ver, una técnica similar ya podemos encontrarla ejemplos muy anteriores en la historia. En cuanto a la metáfora tras la imagen, la *Nuda Veritas* de Klimt se presenta no sólo literalmente desnuda, sin velos ni mantos que la cubran y “nos mientan”, sino que sostiene en la mano un espejo con el que nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos y desnudar, a la vez, nuestra propia verdad. A sus pies se enrosca la serpiente, símbolo clásico del conocimiento, pero también del pecado y la tentación. Al destacar en tonos rojos el bello púbcico y la melena despeinada, le otorga a la figura una gran carga erótica y sexual.

La *Venus de Laussel* es un relieve esculpido en un bloque de piedra caliza y tiene una datación aproximada de 25.000 años. Muestra las características comunes de ese tipo de representaciones Prehistóricas (Venus): gran volumen en nalgas, caderas y senos. Remarcar estos atributos físicos ya es un símbolo en sí y está relacionado con la fertilidad y la maternidad exitosa, pero además en este caso se le añade otra carga simbólica: el cuerno. Desde la antigüedad, el cuerno ha sido símbolo de abundancia. La cornucopia, por ejemplo, es el cuerno mitológico del que rebosan toda clase de bienes y riquezas. En algunas culturas primitivas africanas, un cuerno rebosante de sangre se consideraba el máximo exponente de la fertilidad. Se piensa que la figura no se representa sosteniendo un cuerno como algo estético o casual, sino que es importante para el simbolismo del conjunto.

La *Venus de Chauvet* es una pintura que se encuentra en la cueva francesa de Chauvet con una datación superior a los 30.000 años. Está compuesta por dos dibujos que se superponen. Por una parte, se representan la vulva y las piernas femeninas sobre un contorno curvo de la roca que le añade redondez a la composición, tal vez para alimentar la imagen de una mujer gestante. En la superficie que visualmente correspondería al vientre, sitúan la cabeza de un bisonte cuyo ojo, en realidad, hace las veces de ombligo. El simbolismo habla por sí sólo: mujer y bisonte se unen, representando posiblemente un vínculo sagrado entre la naturaleza y la mujer como fuentes dadoras de vida.

Se considera que *Nuda Veritas* marca la llegada del erotismo femenino y la sexualidad al arte moderno, lo que refuerza la comunión entre estas tres representaciones femeninas: en todos los casos nos encontramos ante una imagen que representa a la mujer como portadora de un poder místico o sagrado por medio de su sexualidad.

En realidad, se considera en cierta forma que todo el arte rupestre encierra una alegoría. Cada objeto y cada trazo que encontramos representados en las cavernas muestran una intencionalidad que debe leerse como parte de un lenguaje simbólico cuyo código se ha perdido.

SURREALISMO

El movimiento surrealista exige indagar en las profundidades del ser humano. Para sus autores el arte es la forma de plasmar el mundo subconsciente y onírico, y se sirven de formas abstractas y figuraciones simbólicas para hacerlo. El movimiento nace después de la Primera Guerra Mundial como consecuencia de la devastación de la guerra. Como el mundo exterior carece de sentido, es mejor retroceder al interior.

Una de las artistas surrealistas más prestigiosas es **Remedios Varo**, que muestra en sus obras a mujeres alquimistas y seres vinculados al mundo espiritual.

REMEDIOS VARO, CREACIÓN DE LAS AVES

EL HOMBRE BISONTE. CUEVA TROIS FRÈRES (FRANCIA)

En la obra de Remedios Varo la figura protagonista mezcla rasgos antropomórficos y animales, lo que nos recuerda a otros chamanes arcaicos que ya encontramos representados en el arte rupestre.

DETALLE DEL GRABADO DE LA CUEVA DE TROIS FRÈRES FRANCIA)

DETALLE DE LA ESCENA DEL POZO DE LA CUEVA DE LASCAUX (FRANCIA)

Las representaciones humanas son escasas en el Paleolítico, y a menudo aparecen distorsionadas con atributos animales.

Cuando **Marcelino Sanz de Sautuola** presentó en 1880 su tesis sobre la autoría prehistórica de las pinturas de Altamira en el tratado *“Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander”*, la respuesta que encontró entre la comunidad científica no fue la que esperaba. Los colegas europeos se dejaron llevar por la incredulidad y por prejuicios basados en falta de conocimientos, así que atacaron a Sautuola y dejaron su imagen envuelta en el descrédito y la deshonra. Sautuola no pudo limpiar su imagen en vida. Es uno de los casos más vergonzosos de la historia de la ciencia.

La sentencia de la **Sociedad Española de la Historia Natural** deja una frase para la posteridad sobre el descrédito de Altamira en boca de Eugenio Lemus y Olmo. Resulta muy curioso ver en qué se apoya para sostener la falsedad de las pinturas:

“ (...) tales pinturas no tienen caracteres del arte de la Edad de Piedra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y sólo la expresión que daría un **mediano discípulo de la escuela moderna (...)**.”

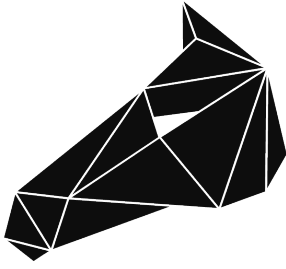
Sin que sirva en absoluto para sostener el grandísimo desatino de la frase, al haber repasado las principales tendencias vanguardistas del modernismo y comparado sus obras icónicas con el arte primitivo de los antepasados, podemos entender un poco mejor a qué se refería.

¿Cual es la conclusión?

Salvo en casos concretos de artistas individuales no podemos asegurar que todo el arte moderno beba de la prehistoria como fuente de inspiración, pero **es indiscutible que las pinturas estampadas en las cavernas a menudo demuestran una maestría pictórica y conceptual equivalente o superior a cualquier obra efectuada en épocas posteriores.**

Debemos tener presente que la capacidad biológica y cognitiva necesaria para desarrollar hábilmente técnicas artísticas ya la habíamos alcanzado como especie durante el Paleolítico. Por eso las personas que plasmaron su arte en las cuevas ya habían resuelto con éxito técnicas artísticas y recursos que seguimos usando hasta hoy.

TITO BUSTILLO

CENTRO DE ARTE RUPESTRE

#TitoBustilloEnCasa

facebook.com/CARTitoBustillo/

twitter.com/CARTitoBustillo

youtube.com/user/centrotitobustillo

www.centrotitobustillo.com/