

EGIPTO

Con el valle del Nilo de hace unos cinco mil años, veremos como los artistas griegos realizaron su aprendizaje con los egipcios y que todos nosotros somos alumnos de los griegos. De ahí que el arte de Egipto tenga tanta importancia para nosotros.

Nos hablan de un país tan perfectamente organizado que pudo construir monumentos que todavía hoy en día se plantea su construcción con esos medios tan primitivos y que pudiera organizar a tanta gente para su elaboración.

El monarca era concebido como un ser divino que al morir subiría a la mansión de los dioses de donde provenía. Ellos creían en el más allá, por eso el cuerpo debía ser conservado para que el alma viviera una vez muerto. Por ello preservaban el cadáver con un laborioso embalsamamiento.

Los egipcios creían que la conservación del cuerpo no era suficiente. Por ello tallaban el retrato del monarca en el duro granito para que ayudase a su alma a revivir. Al escultor precisamente se le llamaba "El- que-mantiene-vida"

Al principio tales ritos estaban destinados a los reyes pero los nobles también tendrían sus tumbas menores alrededor de las del rey.

Los reyes eran enterrados con sus esclavos para que llegara al más allá en compañía y gracias al arte esto se sustituyó por imágenes naturalistas que sustituían a sus criados. Las tumbas eran decoradas con motivos naturalistas y escenas de la vida cotidiana de Egipto, lo que nos ha ayudado a entender y ver su modo de vida.

Debido a unos fines puramente religiosos, el arte egipcio estaba sometido a unas reglas estrictas de claridad, la belleza no era lo más importante sino la perfección, por ello utilizaban la ley de la frontalidad para evitar equívocos. Los artistas seguían las reglas y convencionalismos impuestas por la religión y los faraones.

El estilo egipcio fue un conjunto de leyes estrictas que cada artista tuvo que aprender. Las estatuas sedentes tenían que estar con las manos apoyadas sobre sus rodillas, los hombres tenían que ser pintados más morenos que las mujeres, la representación de cada divinidad tenía que ser estrictamente respetada,...y el tamaño marcaba la jerarquía.

Se consideraba mejor artista aquel que no modificaba el estilo impuesto por ello el arte egipcio no cambió prácticamente en un periodo de tres mil años o más.

Solo hubo un hombre que rompió las ataduras. Fue un rey de la decimoctava dinastía del Imperio Nuevo, que se fundó después de una catastrófica invasión de Egipto. Este rey Amenofis IV, fue un hereje. Rompió con muchas de las costumbres consagradas por la tradición. Para él solo existía un dios Atón y que hizo representar en forma de sol.

Las pinturas encargadas por él revolucionaron el arte egipcio y rompieron con la rigidez de los primeros faraones. Se hizo retratar con su hija sobre sus rodillas, paseando con su mujer por el jardín e incluso tiene retratos donde aparece toda su humana flaqueza. Su sucesor fue Tutankamón y algunas de sus obras siguen este estilo más naturalista.

Es posible que este cambio fuera facilitado por el rey al importar obras mucho menos conservadoras y rígidas que las egipcias.

En la isla de Creta se han encontrado obras llenas de gran naturalismo y movimiento y estas mismas características pudieron influir en este cambio aportando más libertad y flexibilidad en sus formas.

Pero estas tendencias fueron restauradas y la ventana al exterior fue cerrada nuevamente siendo el arte egipcio otra vez rígido y hierático.

EL ARTE DE MESOPOTAMIA

La creación artística en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates presenta, a diferencia de la uniformidad egipcia, una variedad de estilos que tiene su causa en los varios imperios que ocuparon Mesopotamia desde 3.500 a. C. hasta el s. IV a. C. con la expansión del helenismo, a saber, sumerios, acadios, babilonios, asirios, otra vez babilonios y persas.

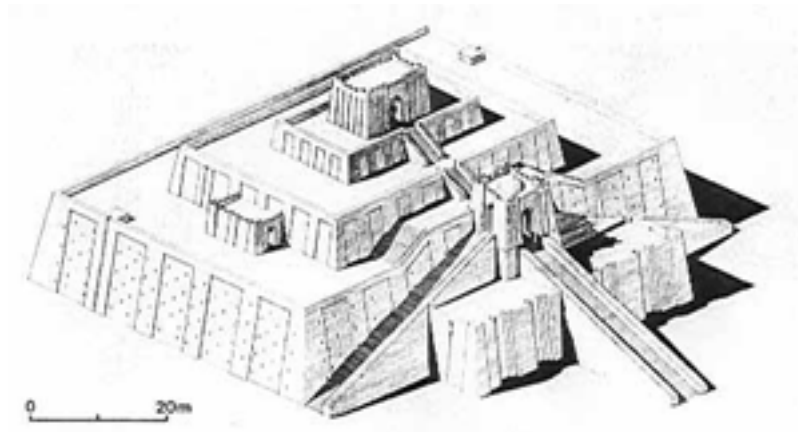
Se pueden distinguir tres tendencias:

- La sumerio-babilónica: de corte pacífico y religioso.
- La asiria: guerrera y exaltadora
- La persa: asimiló características de las otras.

La arquitectura es similar con pequeñas diferencias, pero en la escultura cada una expresa sus propias características.

En las **manifestaciones arquitectónicas** concurre un hecho esencial: la falta de piedra y madera propicio el uso del adobe y el ladrillo, y el nacimiento del arco y la bóveda para tapar techos y vanos en forma radial.

Las primeras construcciones sumerias fueron el templo, el Eanna o casa del cielo, de planta rectangular que evolucionó desde estructuras simples (templo de **Eridu**) a construcciones de terrazas escalonadas o **zigurats**. Varias terrazas –semejante a una montaña–, con muros en talud y varias rampas de acceso. Con esa estructura, los sacerdotes tenían más dependencias, para guardar, por ejemplo, los tributos que los campesinos pagaban, y en la última terraza se situaba el santuario del dios y, desde allí, los sacerdotes vigilaban el universo, descubriendo la astronomía, el zodiaco y el calendario.

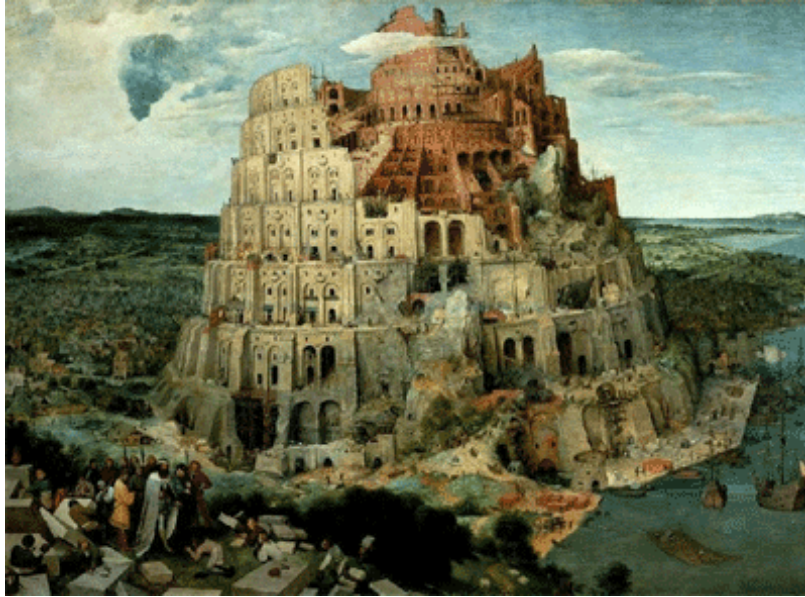

El **palacio** era el ejemplo de arquitectura civil, rodeado de varias murallas albergaba también templos y zigurats, ejemplo el palacio de **Sargón II** en Durr Sharrukin, hoy **Khorsabad**.

Babilonia marca un periodo de esplendor en la arquitectura mesopotámica, con 43 templos, el **zigurat Etemenaki** – la bíblica torre de Babel –, murallas en las cuales **Nabucodonosor** hizo colgar vegetación que recordasen a su esposa las montañas de donde procedía, fueron una de las siete maravillas de la antigüedad: **los Jardines**

colgantes; y hermosas puertas con arcos y decoradas con ladrillos vidriados, tal es el caso de la puerta de **Ishtar**.

La arquitectura persa difiere en el uso de la piedra y el sistema adintelado y arquitebado, con enormes palacios como los de **Persépolis** y el de **Darío I**, en **Susa**

El primero destaca por su complejidad arquitectónica y el segundo, por los relieves de ladrillo vidriado que recubrían sus muros (**Friso de los arqueros**).

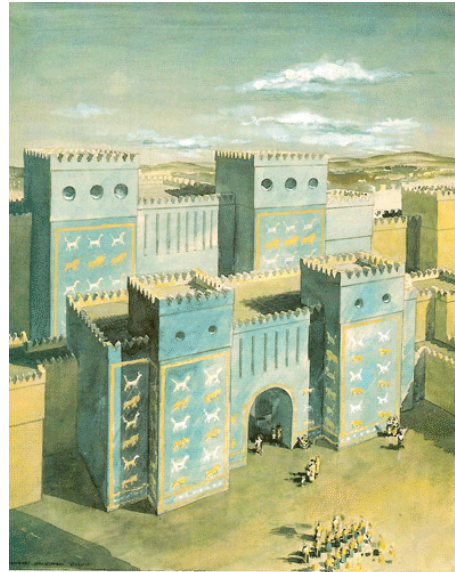
En la creación **escultórica** diferenciamos tres estilos: la escultura sumeria-babilónica, la escultura asiria y la escultura persa.

La escultura sumeria-babilónica: muchas de sus obras tienen que ver con la plasmación de hechos históricos, de conmemoración política, por ejemplo los **sellos cilíndricos en huecorrelieve**, que representaban, en bandas de arcilla con relieves, animales, escenas religiosas o imágenes del sacerdote-rey. Otras formas fueron las figuras de bulto redondo, llamadas **estatuas votivas**, estatuillas de sacerdotes y reyes (**Gudea de Lagash**) con un carácter de ofrenda o rezo a los dioses. Son figuras majestuosas, de apariencia serena y gran quietud, de volúmenes redondeados, que llevan inscripciones en sus vestidos.

La estatuaria fue sustituida, al igual que en la escultura asiria, por el relieve, **estelas** o bloques de piedra con un contorno irregular en el que se graba un **texto debajo del bajorrelieve Estela de Naramsín, Estela de Hammurabi**, más conocido como **Código de Hammurabi**.

Las representaciones escultóricas asirias se centraron en la decoración de los palacios con bellos relieves, donde se representaban escenas cinegéticas, de caza, y guerra. La figura humana aparece con barba rígida, solemnidad y con ausencia de detalles, mientras que las representaciones animales hacen gala de naturalismo y patetismo: **La leona herida, La cacería de Asurbanipal**. La escultura persa decora los palacios, centro de la política, mediante los toros alados androcéfalos, guardianes de las puertas, y la decoración de relieves, con escenas de corte, donde la figura real se representa a mayor escala. Frente al dinamismo asirio, las

imágenes persas expresan estatismo y rigidez, como el **Friso de los arqueros** de barro vidriado y de singular elegancia.

Otro de los imperios poderosos que existieron en el antiguo oriente fue el imperio de Babilonia y Asiria en el valle formado por los ríos Tigris y Eufrates. El arte de Mesopotamia, nombre que le dieron los griegos por encontrarse entre dos ríos. Los sumerios fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura y contabilidad. Uno de los escritos más conocidos es el Código de Hamurabi, quien gobernó entre los años 1790 y 1750 a.C.

Este pueblo guerrero, en un principio enterraba a sus dioses con toda su familia incluso con sus esclavos por ello podemos admirar algunos de los dioses domésticos de esos antiguos reyes barbaros, en el Museo Británico, podemos observar cuanto refinamiento se puede combinar con tanta crueldad.

EL ARTE DE LA ANTIGUA CHINA

Arte chino

El desarrollo aislado de China por miles de años permitió el surgimiento de una visión de mundo propia, lo que se vio hermosamente reflejado en su arte y conocimiento. La intromisión de la religión en el arte fue muy importante.

En los siglos anteriores y posteriores a Jesucristo, los chinos adoptaron costumbres funerarias semejantes a los egipcios y decoraban sus tumbas con escenas que reflejaban la vida cotidiana pero los artistas chinos no eran tan aficionados a las formas rígidas y preferían las curvas sinuosas que confieren a sus obras gran movimiento y dinamismo.

El impulso más importante que el arte chino recibió vino de una influencia religiosa, el budismo, donde los monjes y ascetas eran representados en estatuas llenas de vida. El budismo influyó en el arte chino no solamente al proporcionar a los artistas nuevas tareas sino que adquirió un sentimiento profundo gracias a la meditación que era

como una especie de ejercicio mental. Tal vez por ello, el arte religioso chino llegó a ser empleado como una enseñanza de una doctrina, como en el cristianismo en la Edad Media.

Artistas devotos pintaban el agua y las montañas para suministrar puntos de apoyo a un pensamiento profundo. Sus pinturas fueron guardadas en cajas de seda y solo se abrían en momentos apacibles para propiciar la meditación.

Los artistas chinos no salían al aire libre para esbozar el paisaje. Muy al contrario mediante un método de meditación y concentración fijándose en las obras de los grandes maestros, aprendían “como pintar pinos”, “como pintar rocas”, “como pintar nubes” ,.. y captaban el estado de ánimo del paisaje y como un poeta reflejaban la naturaleza

En China se pueden encontrar vestigios de su arte desde los dos mil años antes de Cristo aproximadamente, en forma de vasijas de cerámica roja decoradas con líneas rectas u onduladas.

Su artesanía se destaca principalmente en dos ramas: en los tejidos y en la porcelana. En la primera el género más trabajado era la seda, la cual se utilizaba preferentemente en tapices y ropas imperiales. Este tejido se obtenía del bombyx mori (gusano de la morera) y su producción, a través de procesos que se mantuvieron en secreto por cientos de años, abarcó gran parte de China.

La porcelana comenzó a fabricarse en China hace poco más de mil años usando caolín (arcilla blanca muy pura) cocido y vitrificado (para darle una apariencia de vidrio) a alta temperatura, lo que lo convertía en transparente e impermeable.

Durante la dinastía Tang (618-907 d.C.) alcanzó su perfección con los blancos inmaculados de Xing, aunque su máxima difusión fue en la dinastía Ming (1368-1644). Estas piezas eran tan delicadas que se podía leer a través de ellas.

Pintura Contemplativa

La técnica de la pintura china consistía en, mediante el pincel, aplicar acuarela sobre seda o papel, de tal manera que no podía corregirse.

También se pintaban frescos sobre los muros de los palacios. Seguramente su origen fue sagrado y se remonta a los 200 años a.C. Desde el siglo VI los principios básicos de los procesos pictóricos se organizaron y alcanzaron una notable expresión gracias a la influencia budista Chan durante el período Tang, en que los personajes aparecen pequeños en una naturaleza dominante, representando, al mismo tiempo, la sobriedad budista y la sencillez natural taoísta.

Durante el dominio de los mongoles, la pintura fue manierista y, bajo la dinastía Ming y Qing, conservó su perfección, a pesar de que tomó distancia de los antiguos maestros. En la primera mitad del siglo XX se introdujeron las técnicas occidentales, como el óleo y las temáticas comenzaron a ser más sociales.

Pintura

Existían dos tipos de pintura la de acuarela que era aplicada sobre seda o papel y también los frescos que eran estampados en las murallas de los palacios con el objetivo de adornar. Los orígenes de la pintura tradicional china se remontan a las más tempranas épocas de la historia de este país, las tres categorías principales de la pintura tradicional china son las representaciones de figuras humanas de la primera época el paisaje, y flores y pájaros. En general, las obras anteriores a la dinastía T'ang (618-907) son dibujo de líneas producidos por personas que se dedican a otras actividades. Esta fue la edad de oro de los dibujos de figuras humanas. Durante la primera mitad de la dinastía T'ang, el paisaje y las pinturas que representaban flores y pájaros comenzaron a ganar importancia. Los cuadros con montañas, bosques, campos y jardines permiten evadir los sufrimientos de este mundo y penetrar en el reino de la paz y la tranquilidad. Este ha sido el motivo de que el paisaje haya sido siempre una forma pictórica muy apreciada por los literatos y burócratas chinos. También son muy admirados los árboles, piedras, praderas, flores pájaros y otros animales que aparecen en las pinturas de flores y pájaros, dotadas de gran viveza y energía.

Medicina China

Uno de los aspectos más llamativos de la cultura china es su medicina tradicional, la cual es básicamente preventiva, a diferencia de la occidental que es fundamentalmente reactiva, es decir, la oriental, en vez de atacar e intentar sanar una enfermedad ya declarada, la previene.

La base de este método es que el cuerpo debe estar en armonía con la mente, el espíritu y con su entorno.

Así que, por lo tanto, una enfermedad se debería a un desbalance en este equilibrio, el cual se manifiesta en un bloqueo de los meridianos o canales del cuerpo por donde circula la energía.

Entre las disciplinas de la medicina china se pueden hallar la digitopuntura, aromaterapia, naturismo, reflexología y acupuntura (ver figura).

El arte caligráfico

En China, la caligrafía también fue considerada como un arte, a veces con un estilo que la transformaba en imponente y hermética y, en otras etapas, con una tendencia más libre y espontánea.

Dragones

En la cultura de este país oriental, los dragones son animales fantásticos que se respetan y estiman mucho, a diferencia de los occidentales, debido a que representan la sabiduría y la salud.

Arte funerario

El arte funerario era característica de la cultura china desde el neolítico (9000-6000 AC) y abarcaba desde vasijas, rituales, armas, hasta figuras de cerámica, jade y recipientes de sacrificio elaborados en bronce.

La creencia china trataba de que existía la vida después de la muerte, lo cual proporcionaba a los difuntos todas las comodidades y objetos para su estancia en el otro mundo.

Las vasijas reflejaban la posición social del difunto las cuales poseían largas inscripciones y adornos de gran valor histórico por ser el inicio de la escritura china. Para alumbrar el camino de los difuntos se colocaban lámparas con diversas formas humanas y animales. Se ofrendaban artículos de jade que se utilizaban para tapar los orificios corporales o bien elaborar trajes completos.

La primera instancia de culto se realizaba en la casa en la cual se creaba un altar con tablillas las cuales tenían escrito el nombre del antepasado o del muerto. Estas tablillas se quedaban en la casa del primogénito y los hermanos menores. Frente al altar se quemaba incienso diariamente, se ofrecía te y se mantenía una luz; cada 15 días y también en aniversarios de muerte se hacían ofrendas de comida, fruta, papel y se hacía participar a los muertos en asuntos familiares consultándoles y pidiéndoles ayuda.

A la tercera o quinta generación se quemaba la tablilla o se depositaba en el templo ancestral donde cada cierto tiempo se hacía una limpieza y se dedicaba con mucho mas tiempo a los ancestros que habían sido ricos e importantes.

El arte como símbolo y propaganda de poder

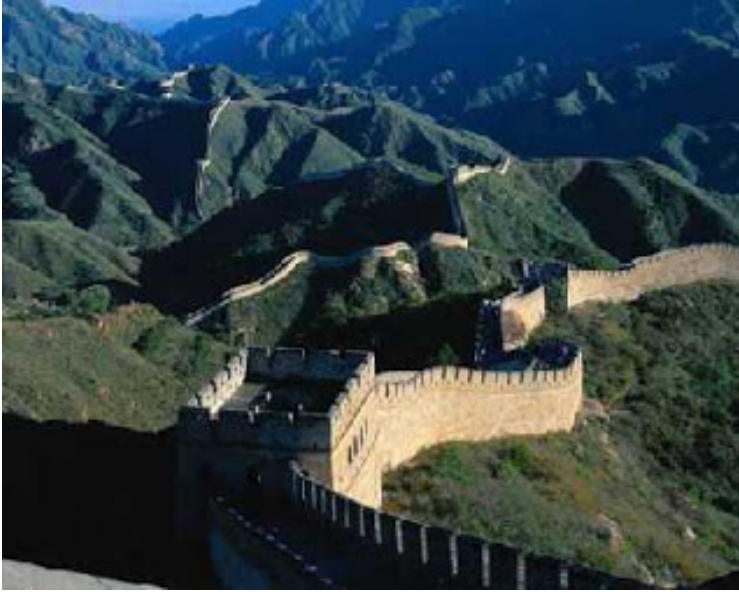
Junto a la delicadeza estética de los materiales, pensados para disfrute particular y en algunos casos también como símbolo de posición social, existieron otras formas de entender el arte.

La escultura en piedra y la arquitectura en madera fueron los cauces a través de los cuales la sociedad se manifestó como colectividad profundamente jerarquizada.

La escultura en piedra se inició como majestuosa y representativa decoración de los caminos funerarios de las tumbas imperiales en la dinastía Han. Grandes animales reales y mitológicos, representación de los estamentos sociales -letrados, militares, extranjeros, etc.- fueron los temas elegidos para dignificar el poder.

Por ello es un arte anónimo, creación de talleres colectivos, en donde la piedra se tallaba monolíticamente en cuanto material y concepto. De todo ello son muestra las esculturas que flanquean el camino de los espíritus de las dinastías Han, Tang y especialmente las tumbas Ming, así como la escultura representativa de los palacios imperiales.

Las dos obras más importantes de la arquitectura china son:

- La ciudad prohibida de Pekín construida durante la dinastía Ming(arriba a la izquierda).
- La gran muralla china, una impresionante obra de ingeniería que se empezó a construir durante la dinastía Han y fue creada para defenderse de los bárbaros del norte (abajo a la derecha).