

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

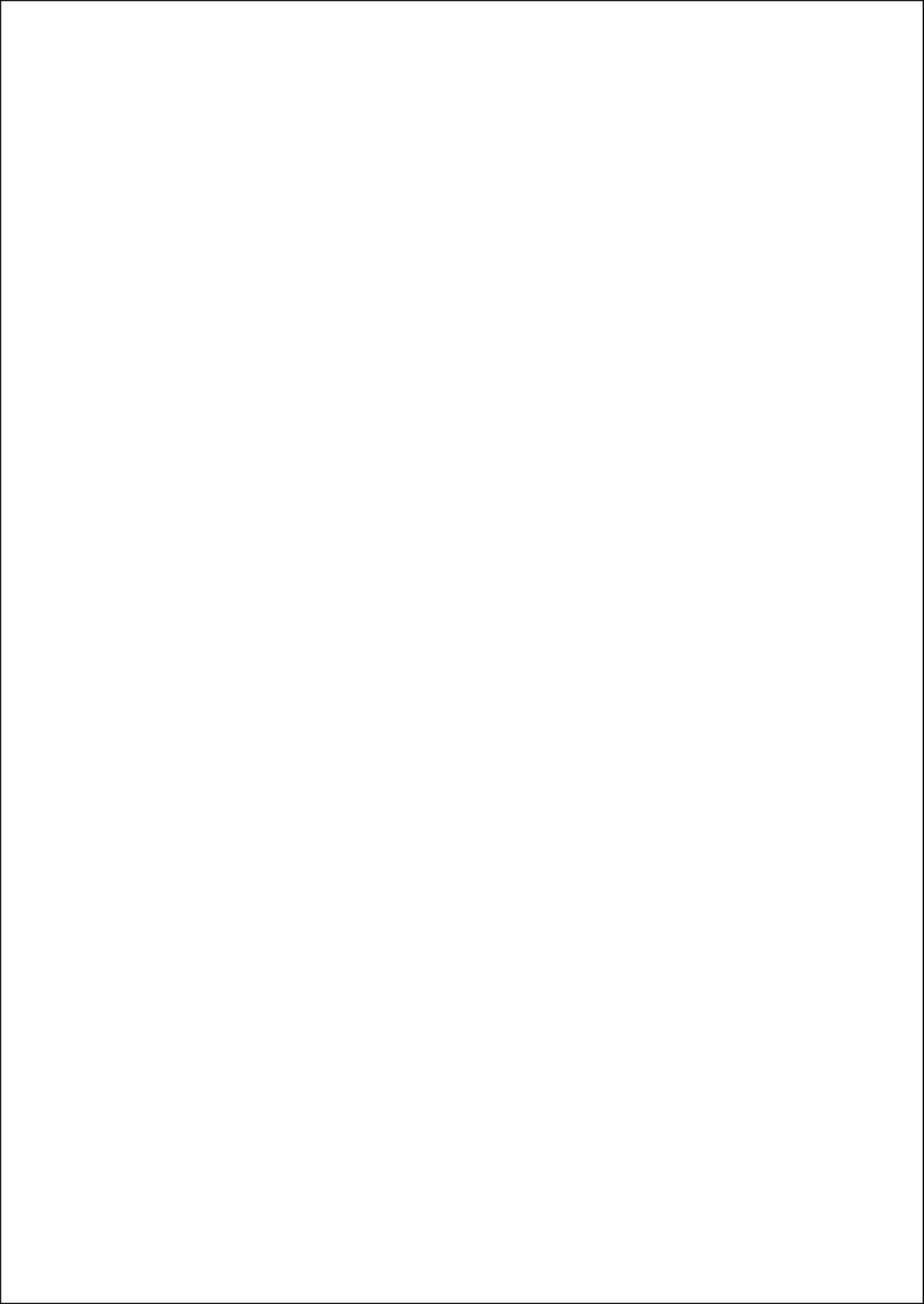
LECCIÓN INAUGURAL
Curso Académico 2017/2018

El Amanecer del Arte

Pedro Alberto Saura Ramos

Catedrático de la Facultad de Bellas Artes

Madrid, 2017

El Amanecer del Arte

Pedro Alberto Saura Ramos

Catedrático de la Facultad de Bellas Artes

Corrección, edición, diseño y maquetación

Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. UCM

Impresión

Grafo Industrias Gráficas

Magnífico Sr. Rector, Excelentísimas autoridades, queridos compañeros, queridos alumnos y personal de la Universidad Complutense, señoras, señores.

Este año le corresponde a la Facultad de Bellas Artes impartir la Lección Inaugural del curso que comienza, y quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Decana de mi Facultad, Elena Blanch que, incomprensiblemente, ha depositado su confianza en mí para llevar a cabo esta intervención de tanta responsabilidad. Asimismo quiero agradecer a la Junta de Facultad que aceptara por unanimidad la propuesta del Equipo Decanal, lo que supone no ya la confianza, sino el afecto de mis compañeros, a todos muchas gracias.

Es un honor y al mismo tiempo una gran responsabilidad estar hoy aquí ante tan variado y docto foro, y ha supuesto para mí un verdadero reto tratar de exponer una lección que pueda ser atractiva e interesante para un grupo tan experto en tantas y tan diferentes tareas docentes.

Las asignaturas que imparto están todas vinculadas al conocimiento de la imagen fotográfica y cinematográfica, pero después de pensarlo detenidamente decidí no torturarles con temas como la profundidad de campo, la formación de la imagen, meniscos divergentes, contraste, saturación, densidad, etc. y finalmente me incliné por “torturarles” hablándoles de Arte.

El amanecer del Arte

Hace 36.000 años, un individuo de nuestra especie ayudándose de la vacilante luz de una lámpara de grasa animal, probablemente tuétano, penetró en una caverna del norte de lo que hoy conocemos como España.

Encontró una sala de techo bajo contigua a la sala vestibular de la cueva. Se detuvo en un punto, en el centro de la sala y permaneció un tiempo tal vez agachado o de rodillas, observando esa sala, ese techo que quedaba al alcance de su mano. Había entrado allí con un propósito y llevaba consigo los elementos necesarios para llevarlo a cabo, entonces impregnando sus dedos en polvo de óxido de hierro mezclado con agua, trazó sobre el techo de la sala unas líneas ligeramente curvas, ¿un signo?, ¿un símbolo?, ¿una escritura?... nunca llegaremos a saber con certeza el significado o el mensaje que hoy, 36.000 años después sigue escapando a nuestro conocimiento y permanece indeleble en ese lugar.

© Raquel Aspaín

Hace 36.000 años, a la luz de una lámpara de tuétano, un humano moderno traza con sus dedos impregnados en óxido de hierro mezclado con agua, un signo rojo en el techo de la cueva de Altamira.

El autor de los bisontes

Casi 22.000 años después, otro grupo humano ocupó aquella misma cueva. Un personaje relevante de este grupo, posiblemente alguien que el grupo al que pertenecía consideraba un chamán, alguien poseedor de habilidades excepcionales, entró en aquella sala, al principio de pie, luego, a medida que la inclinación del techo lo aproximaba al suelo, agachado. Iluminó aquella estancia con lámparas de grasa y descubrió que el techo estaba cubierto en su totalidad por figuras rojas, signos, trazos aparentemente inconexos, dibujos en color rojo y otros en color negro, así como una infinidad de grabados incisos que describían figuras y signos. Todo aquel inmenso palimpsesto era el resultado del trabajo llevado a cabo por los diferentes ¿artistas? que habían dejado su obra en las distintas ocupaciones de los grupos humanos que habían habitado aquella cavidad a lo largo de los milenios.

© Pedro A. Saura

Signo rojo del Techo Policromo de Altamira.

Probablemente, la vacilante luz de su lámpara de tuétano hizo que ante sus ojos el movimiento de luces y sombras sobre los volúmenes y grietas naturales del techo de la sala, sumado a aquellas manchas de pigmento rojo entre las que parecían distinguirse varias figuras de caballos, se le apareciesen como una manada de bisontes, algo que por otra parte era seguramente lo que tenía el propósito de ver, era lo que buscaba, lo que quería plasmar mediante sus dotes artísticas. Era lo que le había llevado a aquel lugar y resolvió hacérselo ver al resto del grupo, haciéndolos realidad para todos los demás mediante su cerebro y sus diestras manos a través del grabado, el dibujo y la pintura.

Grabado inciso realizado con un buril de sílex sobre la roca caliza.

Empleando una punta, un buril de sílex, y guiándose por las grietas y los volúmenes naturales de aquel techo, trazó una a una 26 figuras de bisonte de diferentes tamaños.

Trabajó los bisontes con detalle exquisito: grabó el contorno de sus cuerpos con un grabado repetido en varias pasadas creando un surco ancho, como de más de un centímetro. En otras partes del animal utilizó su útil de grabado para crear

una sola línea incisa. Prestó especial atención al grabado de las pezuñas, al pelaje, a los ojos, cuernos, barba, lengua. En el momento de su ejecución, el grabado inciso resaltaría con claridad sobre el fondo del soporte pétreo, hoy patinado por el paso del tiempo e igualado en su tono con el color del soporte. Se requiere fuerza y destreza e inteligencia para llevar a cabo ese trabajo de grabado, ya que cualquier error queda marcado sobre la roca, no se puede “borrar”, y no resulta fácil que tu mano y tu brazo obedezcan a tu cerebro y resuelvan con exactitud una figura almacenada en tu memoria por haberla visto en directo en muchas ocasiones en las praderas y bosques. Son escasísimas las rectificaciones en el grabado de los bisontes, aunque existen algunas.

Bisonte grabado en su fase inicial de ejecución, aprovechando un volumen natural del techo de Altamira.

La mayoría de los bisontes poseen un tamaño considerable, de entre un metro y medio y un metro ochenta centímetros. Muchas de las figuras fueron realizadas en cuclillas o de rodillas, dada la escasa separación existente entre suelo y techo en algunas zonas de la sala. Hemos llegado al convencimiento de que el tamaño de la mayoría de los bisontes venía condicionado, dada la postura en que los ejecutó, por lo que abarcaba el movimiento de su cintura y la extensión de su brazo.

© Pedro A. Saura

Recreación del momento en que el autor de los bisontes de Altamira trabaja en la ejecución del *bisonte encogido*. Está de rodillas, dada la escasa altura del techo y se provee la luz de una lámpara de tuétano.

Cuando el volumen natural de aquel techo se aproximaba o coincidía con el tamaño que aquel individuo tenía pensado de antemano, encajaba la figura completa, pero cuando el volumen era inferior encajaba en el mismo la parte más poderosa del animal, el torso del bisonte, extendiendo patas y cuartos traseros fuera de dicho volumen. En numerosas ocasiones, las grietas del soporte pétreo determinaron partes del contorno de las figuras, pues también se sirvió de éstas para encajar las mismas, y en una de las figuras el resultado es conceptualmente excepcional: situó la cabeza del bisonte en una protuberancia que sobresale unos 20 centímetros del techo. La cabeza del bisonte está vuelta hacia sus cuartos traseros, el resto del cuerpo lo resolvió fuera de ese volumen creando una sensación tridimensional al encontrarse la cabeza en un plano diferente al resto del cuerpo de la figura, el 3D, tan de moda en la actualidad, ya lo resolvió un artista hace casi 15.000 años.

Bisonte que vuelve la cabeza del Techo Policromo de Altamira. La cabeza la situó su autor en una protuberancia del techo creando una sensación de tridimensionalidad.

Dibujó con carbón el contorno de los bisontes evitando que el pigmento cayese dentro del surco de los grabados que previamente había realizado.

Una vez completado el grabado, empleó a continuación carbones para dibujar el contorno de los bisontes, carbones obtenidos de ramas de unas características adecuadas, un tipo de conífera que, en los análisis palinológicos del yacimiento de Altamira no han aparecido, lo que nos induce a pensar que probablemente no crecía en el entorno de la cueva, y por tanto que era una madera de unas característi-

cas que la persona que creó los bisontes policromos de Altamira ya conocía. El autor de los bisontes conocía los materiales de su trabajo, sabía que aquellos

carbones, obtenidos en un fuego reductor, no se desharían al tratar de realizar líneas largas sobre la superficie de piedra humedecida por la escorrentía de la caverna, y efectivamente, hemos identificado líneas de carbón en algunas de las figuras que, en un solo trazo efectuado sin interrupción superan el metro lineal.

Dibujó con admirable destreza, con aquellos “lápicos de carbón”, empleando el color negro a veces como línea y a veces como masa, extendiéndolo con su mano. No utilizó ni pieles ni gamuzas para extender el pigmento, lo hizo con sus propias manos. La mano “mueve” la pintura, la arrastra, la reubica, pero apenas se la lleva, por eso el pigmento queda dentro de la textura de la piedra, rellenando

© Pedro A. Saura

Extendió el carbón con sus manos, sobre la roca húmeda, empleándolo como masa para rellenar ciertas zonas de las figuras.

no es levantado del soporte, como ocurriría si empleásemos una gamuza o cualquier otro material absorbente.

Dibujó con carbones evitando que el color negro penetrase en el surco del grabado que previamente había hecho, pero en su propósito por encajar esas figuras de bisontes en volúmenes y grietas naturales, ocupó parcial o totalmente los cuerpos de aquellas figuras rojas de caballos que el pintor de la cultura solutrense había ejecutado varios miles de años antes. Probablemente fue al advertir el efecto de su dibujo en negro, acompañado del rojo de las figuras subyacentes lo que le sugirió la bicromía, pues en ese periodo del Paleolítico superior, era mucho más común el dibujo en negro monocromo. Así, los bisontes del Techo Policromo de Altamira, pasaron a ser bicromos, aunque si matizamos el término podemos hablar con toda justicia de policromos, ya que aparte de uno de ellos evidentemente de un tono diferente al rojo, un amarillo obtenido con otro mineral, limonita tal vez, resulta que los demás bisontes no están realizados en el mismo color rojo exactamente, varían de tono según el núcleo de mineral de hierro que emplease en cada uno de ellos.

Empleó el color rojo de óxido de hierro completando las figuras. A pesar de la creencia popular y de lo que nos contaron de niños, no es la sangre lo que aparece como color rojo en el arte parietal paleolítico, sino mineral de hierro. En el caso de haber empleado la sangre como elemento de pintura, en primer lugar no sería roja, pues ese color desaparece al secarse, sino que al ser un material orgánico, probablemente habría desaparecido hace milenios.

Extendió a veces el pigmento como masa matizándolo por frotación. Creó así tonos medios al hacer más o menos transparente, como si de una veladura se tratase, el color rojo sobre el fondo amarillento de la roca soporte, dando un resultado que visualmente puede parecer de tonos anaranjados.

© Pedro A. Saura

Empleó el polvo de óxido de hierro como línea y como masa, extendiéndolo con sus manos por el cuerpo de los bisontes.

También empleó el color rojo como línea. Posiblemente utilizó un trozo de piel para envolver uno de sus dedos, la impregnó en pigmento rojo y así pudo trazar líneas rojas de una longitud considerable para, por ejemplo, rellenar la “caña” de las patas del animal entre los dos trazos de carbón que la delimitaban. Sus dedos no habrían podido cargar sin la ayuda de esa piel, pintura suficiente como para realizar en un solo trazo líneas de esa longitud. Algunos

quedaron incompletos, parcialmente ejecutados, y gracias a ello podemos deducir el proceso seguido por aquel... ¿artista? Gracias al carbón vegetal empleado para dibujar los bisontes de Altamira, se pudo datar su antigüedad por el método de Carbono 14 radiactivo, que arrojó una fecha de 14.500 años antes del presente.

© Pedro A. Saura

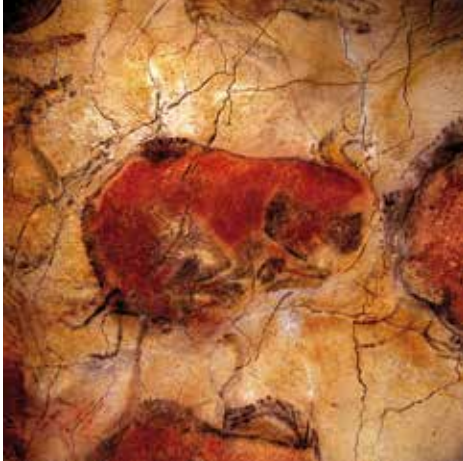
Así quedó el techo de la sala de policromos cuando el autor de los bisontes terminó su trabajo. Se ha recreado el suelo de la sala a su altura original cuando fue habitada la cueva por las gentes de Paleolítico.

Para entender algo más el por qué eligieron determinados lugares para realizar sus obras, es esencial ponernos en el lugar del artista y tener en cuenta cómo aprovecharon las características del soporte. Así podremos “leer” mejor sus intenciones, podremos acercarnos a la respuesta de por qué eligieron unas zonas para trabajar y rechazaron otras. Somos conscientes de que el propio entorno de cada sala, cada rincón de la cueva tuvo una influencia importante a la hora de elegir el lugar adecuado para realizar sus obras. De este modo conseguiremos acercarnos, aunque sea mínimamente, a su pensamiento.

Convivían con las paredes de las cavernas que habitaron, y estudiaron concienzudamente los lugares donde ejecutar su obra. Muchas veces nos sorprende por qué eligieron determinados rincones, casi inaccesibles, para pintar y grabar, y obviaron paredes aparentemente, según nuestro criterio perfectas, para realizar sus dibujos y pinturas.

Una de las formas que tenemos para entender mejor el lenguaje del arte paleolítico es partir precisamente de estas premisas, y tratar de recrear mediante diferentes alternativas las circunstancias del momento de la ejecución de aquel arte por parte de sus autores. Pero para mostrarlo, para exponerlo a la comunidad científica y a la sociedad es necesario plantear un registro desde diferentes perspectivas y con distintos planteamientos, como la posible posición de la luz que emplearon, la postura que debieron tomar, etc. Como ejemplo significativo, es imposible entender este aprovechamiento del soporte que hizo el autor de los bisontes de Altamira, sin plantear al menos dos o tres visiones alternativas de luz. Una que nos muestre la obra en su totalidad por un lado, y otra que nos ayude a entender el porqué la realizaron en ese lugar concreto del soporte pétreo. Asimismo es imprescindible ver y obtener ese registro desde el lugar que supuestamente ocupó el autor para realizar su trabajo.

© Pedro A. Saura

Bisonte encogido. Fotografía con luz polarizada, plana y difusa.

© Pedro A. Saura

Bisonte encogido. Fotografía con una sola luz polarizada para eliminar brillos del agua y lateral para resaltar el volumen natural del techo donde el pintor encajó la figura.

En la historia de la humanidad podemos hablar sin peligro a equivocarnos de que el descubrimiento de Altamira fue un punto de inflexión que marcó el antes y el después sobre el concepto que se tenía de nuestros antepasados del Paleolítico. La humanidad y sobre todo el mundo científico, quedaron asombrados al comprobar que aquellos que se consideraban poco más que guiados por un instinto casi animal, eran capaces de expresiones plásticas de tan alta calidad y expresión. Grandes maestros de la pintura reconocieron que ellos mismos eran casi incapaces de superar aquel “arte”, máxime con los medios y condiciones de aquellas gentes. Personalmente siempre pensé desde que entré por vez primera en Altamira en 1972, que aquel artista,

aquellos artistas, habían alcanzado con aquellos medios tan limitados y en semejantes condiciones de luz, de humedad y de entorno, las más altas cotas de la expresión plástica.

Fuimos los primeros en referirnos al “pintor” sin ningún género de dudas como un único autor para todos los bisontes del Techo Policromo de Altamira, al fin y al cabo, a pesar de los miles de años que nos separan de él, se trata de un “colega”, un artista.

Hemos identificado signos de autor que, probablemente para una persona no formada en la práctica de las artes, le resulten desapercibidos. Todos los bisontes, aún con diferentes posturas, están realizados siguiendo un protocolo único. Si se tratase de una actividad del grupo, e incluso de “una escuela” con un “maestro” y unos discípulos, podríamos advertirlo en pequeños detalles, pero no es así, y creemos que es el trabajo de un solo autor. Uno de estos datos y no menos significativo es que hemos identificado la dirección del trazo, gracias al rastro dejado por las líneas de carbón sobre la textura de la piedra, y curiosamente, todas ellas están en la dirección de “acariciar” el pelaje del bisonte, ni un solo trazo a contrapelo. Este es solo uno de los varios signos de identidad de autor, uno de los datos que sugieren inequívocamente la certeza de un solo autor para todos los bisontes.

© Pedro A. Saura

Vista parcial perpendicular al plano del Techo de Altamira.

Después de estudiar minuciosamente, desde nuestra perspectiva y nuestra formación como pintores, los paneles pintados de más de veinte cuevas decoradas de la prehistoria, hemos llegado a una conclusión: el arte parietal dejado por los grupos humanos del Paleolítico en las cavernas, no fue realizado como una actividad del grupo, sino por personajes concretos, personajes cuyas dotes para el trabajo artístico eran reconocidas y posiblemente admiradas por el resto de la tribu, en definitiva creemos que las figuras y signos que cubren las paredes de las cavernas decoradas de la prehistoria fueron realizadas por artistas únicos. Sin perjuicio de que esa forma de expresión que llamamos Arte Paleolítico sea probablemente, entre otras cosas, una actividad de cohesión del grupo, algo entendido y esperado por el resto de los individuos que lo formaban, aunque fuesen realizadas por individuos especiales.

Esto nos lleva a plantearnos si realmente aquellos individuos eran considerados artistas e incluso si nosotros debemos considerarlos como tales, si realmente esas representaciones las podemos considerar arte, y por supuesto intentar descifrar el mensaje que sin duda contienen.

Las figuras más recientes datadas en el Techo Policromo de Altamira tienen una cronología de alrededor de 12.500 años antes del presente, y son las últimas realizadas. Con el cambio climático, el final de la glaciación Würm y la disolución del hielo continental, el agua libre disolvió los estratos más solubles de la roca caliza provocando el derrumbe de las cornisas de la boca de numerosas cuevas, entre ellas la de Altamira, quedando sellado su acceso hasta su descubrimiento accidental en 1875.

Vista general del Techo Policromo.

El descubrimiento de Altamira

Marcelino Sanz de Sautuola.

La historia del descubrimiento de Altamira, aunque archiconocida conviene recordarla. El gran descubrimiento de Sautuola no estuvo exento de emociones, sin sabores, e incomprensión. En su segunda exploración de Altamira en 1879 el santanderino Marcelino Sanz de Sautuola, en esta ocasión acompañado de su hija de 8 años, María, entró en la sala contigua al vestíbulo de la cueva, que ya había explorado en su primera visita en 1875. Al parecer, buscaba en el suelo de aquel lugar elementos de uso cotidiano de aquellas gentes de la prehistoria, útiles de piedra o hueso como los que había visto en la

Exposición Universal de París, de la que hacía poco había regresado. Fue en París, al ver los instrumentos de hueso y piedra de época paleolítica obtenidos en excavaciones por prehistoriadores franceses que se mostraban en el pabellón de la Exposición Universal, donde nació su interés por la ciencia prehistórica.

Según parece, fue su hija María, la que por su pequeña estatura, pudo llevar la cabeza alta y dirigir su mirada al techo de la sala. Dado que hasta esa fecha nunca se había descubierto ninguna cueva cuyas paredes o techos estuvieran decoradas por gentes del Paleolítico, no mereció la mirada de Sautuola, obligado a ir agachado por la escasa altura de la bóveda respecto al suelo de la sala. Así la célebre frase de María “¡Mira papá, bueyes!” viendo aquellas figuras de bóvidos rojas y negras, pasará a la historia como la primera vez que los ojos de un humano contemporáneo viesen las pinturas dejadas por las tribus de la prehistoria. Asombrosamente, Sautuola no dudó en atribuir las pinturas a los hombres del Paleolítico, corrigiendo a su hija diciéndole que no eran bueyes, sino bisontes, un animal extinguido en España hacía miles de años.

Así Sautuola descubrió el Techo Policromo, con la certeza de que, aquellos antepasados nuestros del Paleolítico superior, de tantos miles de años atrás,

eran capaces de transmitir ideas abstractas a través de un lenguaje de figuras y signos, un lenguaje que estamos muy lejos de conseguir descifrar si es que lo logramos algún día. Cuando Sautuola atribuyó aquellas pinturas y grabados sin ninguna duda a las tribus de “la edad del hielo”, como solían definirse en esos momentos a los pueblos del Paleolítico superior, no solo descubrió la primera cueva decorada por los grupos humanos de la prehistoria, sino que aquellos poseían una mente simbólica. Descubrió nada más y nada menos que el Arte Paleolítico. Pero fue ridiculizado, denostado, acusado de falsario. Ni los prehistoriadores franceses ni la ciencia oficial en nuestro país, aceptó las conclusiones de Sautuola, nadie fue capaz de tener la visión que él tuvo, consideraban imposible que aquellos pueblos primitivos y bárbaros fueran capaces de expresiones artísticas de tal belleza y calidad. En esos momentos la Iglesia por una parte y las teorías de Darwin tras la publicación de su famosísimo “El origen de las especies” en 1859 por otra, entre otros muchos factores, hacían que la sociedad tuviese visiones encontradas respecto a cómo serían nuestros antepasados de 15.000 a 40.000 años atrás.

De todo el mundo científico, tanto francés como español, solo el catedrático de Paleontología de la Universidad de Madrid, Juan Vilanova y Piera, defendió la autenticidad paleolítica de las pinturas de Altamira, y luchó junto a Sautuola para que fuesen reconocidas como tal, presentándolo en el Congreso de Lisboa. Fue en vano. Cartailhac, uno de los más significados prehistoriadores franceses, no lo aceptó, quedando Sautuola como un iluso falsario, del que se llegó a decir que un pintor de él conocido, era el autor de las pinturas del Techo Policromo.

No fue hasta 1901, año en el que los descubrimientos en Francia de las cuevas de Combarelles y Font de Gaume, ambas con paredes decoradas con figuras de bisontes, ciervos, caballos, asociadas a yacimientos de época magdalenense, hicieron que aquellos que le negaron el pan y la sal a Sautuola reconociesen el mérito de haber tenido una visión excepcional al atribuir aquel primer descubrimiento de las pinturas de Altamira a los pueblos del Paleolítico superior, pero ya era demasiado tarde, Marcelino Sanz de Sautuola había muerto en 1888.

No obstante, aunque tardía, la publicación en 1902 en la revista francesa *L'Antropologie* del conocido artículo “*Mea culpa* de un escéptico” (*Mea culpa d'un sceptique*) de Émile Cartailhac, reivindicaba la figura de Sautuola, y le concedía el honor de haber tenido una visión excepcional al atribuir las pinturas de Altamira a los pueblos del Paleolítico superior, y en definitiva a ser el descubridor del Arte Paleolítico.

Aceptada la autenticidad paleolítica de las pinturas de Altamira, en 1906 se publicó un lujoso libro fruto del primer estudio de Breuil junto con Cartailhac, “*La Caverne d’Altamira à Santillane près de Santander (Espagne)*”. Sin embargo, 26 años antes, Marcelino Sanz de Sautuola había publicado un pequeño libro titulado “Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander” en el que ya exponía lo esencial del descubrimiento, incluyendo dibujos que reproducen el Techo Policromo y otras muestras del arte de la cueva en sus diferentes salas y galerías. Con unos planteamientos y una sencillez encomiables, Sautuola describe y analiza la cueva de Altamira en un lenguaje que sin ninguna duda podemos calificar de

Portada de “Breves apuntes”.

científico y visionario, máxime teniendo en cuenta que la ciencia prehistórica andaba en sus primeros pasos y su estudio del arte rupestre paleolítico de Altamira era realmente el primer análisis del primer arte paleolítico descubierto.

Dibujo del Techo Policromo incluido en la publicación de Sautuola.

La interpretación del arte paleolítico

Una vez sobrepuestos a la emoción que nos causa estar ante la obra de los artistas que 15, 20, 30 ó 40.000 años atrás dejaron su pensamiento y su arte en las paredes de las cavernas, y en el mismo lugar donde fueron realizadas, y en tantos casos, en ese mismo entorno sin alterar, con prácticamente las mismas condiciones de humedad y temperatura que existía en el momento de ser realizadas, lo siguiente que nos preguntamos es ¿qué quisieron decir?, ¿cuál es el significado último de estas manifestaciones?, ¿nos están contando algo sobre sus pensamientos?

La investigación prehistórica ha propuesto a lo largo del tiempo diferentes interpretaciones respecto al significado del arte paleolítico, incluyendo propuestas que cuestionan si la denominación de “arte” es adecuada.

Desde el momento de su reconocimiento como obra de las culturas del Paleolítico superior, la denominación de Arte siempre estuvo presente en la definiciones de estas manifestaciones del cuaternario. Pero aunque estamos convencidos de que estas obras merecen sin discusión el calificativo de Arte, no es algo que esté libre de controversia.

Desde los primeros hallazgos de objetos muebles decorados y manifestaciones gráficas parietales se han elaborado diferentes “teorías” sobre su significado. Éstas han variado al compás de los avances en la investigación y también en el marco teórico-metodológico en el que aquella se inserta: arqueología histórico-cultural – estructuralismo y “nueva arqueología” – postprocesualismo – arqueología cognitiva...

Las elaboraciones interpretativas acerca del significado del arte rupestre se han basado fundamentalmente en tres tipos de aspectos:

- a. las categorías temáticas del arte rupestre (animales, “signos”),
- b. el contexto de este arte (asociaciones de figuras, contexto arqueológico, etc.) y
- c. la comparación etnográfica con manifestaciones de pueblos cazadores-recolectores actuales (australianos, bosquimanos, esquimales, etc.).

Las principales “teorías” (o más bien, hipótesis interpretativas) planteadas son las siguientes:

El arte por el arte

- Surge a mediados del siglo XIX.
- Su principio básico es que este tipo de “arte” está constituido por *decoraciones* que se realizan por mero placer estético. Su finalidad sería la ornamentación y la satisfacción personal, sin apelar a ninguna razón de naturaleza trascendente.
- Esta interpretación fue sostenida por E. Lartet, G. de Mortillet, Marcellin Boule y otros pioneros en la investigación del arte mueble paleolítico.
- Hunde sus raíces en preconcepciones propias del pensamiento y la ciencia de su tiempo, en los albores del evolucionismo: la asociación del arte mobiliario con la artesanía y las *arts and crafts* o artes menores, entendiéndose esta *decoración* propia de pueblos primitivos como se suponía fueron los prehistóricos (en contraposición con el arte parietal, claramente monumental y vinculado así con las *bellas artes*, para el que no estarían en absoluto capacitados los hombres paleolíticos; de aquí el rechazo a la antigüedad de Altamira propuesta por Sautuola).
- Influyó también aquí el anticlericalismo de G. de Mortillet, que sostenía que el arte se explicaba por sí solo y negaba la posibilidad de que los hombres prehistóricos pudieran albergar ideas religiosas.
- Esta teoría perdió vigencia con el reconocimiento del arte parietal y su imposibilidad de explicar la presencia de imágenes en galerías profundas y de difícil acceso de las cuevas (“santuarios”).

La magia de la caza y la fecundidad

- Esta interpretación surge a fines del siglo XIX y se desarrolla a comienzos del XX.
- Su primer postulante fue Salomon Reinach. Después la siguió H. Breuil.
- Indicios en el arte parietal: “animales heridos”, signos interpretados como venablos o trampas de caza.
- En síntesis, la base de esta teoría es la idea de “magia simpática”, que se refiere a la supuesta relación establecida entre una imagen u objeto y un sujeto real, de manera que si se “actúa” en cierto modo sobre la figuración, se actúa también sobre el animal (o persona) en la vida real.
- Toma como modelo testimonios etnográficos adquiridos en comunidades aborígenes australianas y parte de la premisa de la centralidad de los animales y su caza en las sociedades de cazadores-recolectores tanto primitivas como prehistóricas.

Algunas premisas fundamentales:

- Los animales representados serían básicos para la subsistencia de estas comunidades.

- Las representaciones se ejecutan en lugares profundos y oscuros de las cavidades, por lo tanto, su realización debía de estar impregnada de un componente mágico y oculto.
- La representación del animal tendría valor por sí mismo. Una vez realizada, perdería su importancia.
- El arte rupestre así concebido tendría tres finalidades, la primera propiciar la caza, al “capturar” mediante el dibujo, la pintura o el grabado, la imagen del animal a cazar, se capturaba al propio animal. La segunda, la misma idea para la fecundidad, la representación de figuras femeninas y de órganos sexuales (vulvas) fomentaría la supervivencia del grupo. La tercera, facilitaría la destrucción de especies peligrosas, los animales que suponían un peligro para el hombre.

Las objeciones metodológicas a esta teoría (como a la anterior) parten del rechazo al recurso al comparativismo etnográfico directo, puesto que el contexto sociocultural de los grupos primitivos actuales no tiene por qué ser equiparable al de los paleolíticos.

Otros factores que van en detrimento de esta explicación como teoría general son:

- El desequilibrio cuantitativo evidente entre la fauna representada y la consumida en los hábitats cercanos (incluso en las mismas cuevas). Como ejemplo, el animal más representado en Altamira es el bisonte, y en las excavaciones realizadas en el vestíbulo de la cueva, predominan huesos de ciervo, caballo y cabra, habiendo apenas unas muestras de huesos de bóvido.
- A pesar de su posible aceptación como instrumentos de caza, la escasez de representaciones de venablos y heridas, lo mismo que de hembras preñadas y verdaderas escenas sexuales.
- La existencia de otras categorías figurativas numéricamente importantes como manos en negativo, símbolos geométricos simples, figuras “monstruosas”, etc.

Las teorías estructuralistas

- Toman importancia desde mediados del siglo XX.
- Max Raphäel es el precursor de estos estudios, aunque será relegado a un segundo plano ante los brillantes trabajos de A. Laming-Emperaire y André Leroi-Gourhan.
- “Cambio de paradigma”: rechazo de la comparación etnográfica como base de interpretación, que da lugar a una explicación ahora “interna”, en el propio sujeto de estudio, aunque Leroi-Gourhan era etnólogo y eso se percibe en muchas de sus propuestas.

- La explicación se fundamenta así en las propias manifestaciones parietales: en la relación de las figuras entre sí y en su situación topográfica.
- Innovación conceptual y metodológica: estudio espacial; concepción de la cueva como elemento activo “la caverna participante”...
- Leroi-Gourhan observó que prácticamente la mitad de los animales representados son caballos y bisontes, que ambos mantenían una cierta proporcionalidad y que aparecen con frecuencia asociados en lo que serían los lugares centrales de los dispositivos parietales. Asocia a los primeros un principio masculino y a los segundos uno femenino.
- Sigue razonamientos parecidos para los motivos geométricos: los signos rectos o abiertos los pone en relación con los órganos sexuales masculinos. Los signos cerrados (ovalados, cuadrangulares, etc.), con los femeninos.
- Laming-Emperaire invertía los valores sexuales de las figuras dotando al caballo de connotación femenina y al bisonte de masculina. Percibió en el arte parietal la representación de sistemas sociales, donde cada especie simbolizaría un grupo social que se relaciona con el resto de forma compleja.
- Entre las principales debilidades de estas aproximaciones destacan la evidente subjetividad de aspectos como la identificación y atribución de valores sexuales a las imágenes, la rigidez en la búsqueda de patrones de asociación y localización topográfica de figuras, que llevan a Leroi-Gourhan a “forzar” en ocasiones los datos...

No obstante, en un balance general hay que reconocer a estas tesis una gran importancia en la historia de la investigación del arte rupestre, al que han aportado contribuciones tan relevantes como:

- Una profunda renovación metodológica.
- El concepto globalizante de la cueva como “santuario”.
- La introducción de análisis cuantitativos y espaciales.
- La constatación de diferencias cuantitativas en la representación de especies animales en función de aspectos culturales.
- El concepto de motivos (sobre todo, signos) como “marcadores étnicos” o territoriales.

La interpretación chamánica

Esta teoría cobra fuerza a finales de los años 90 del siglo XX, con la publicación por J. Clottes y D. Lewis-Williams del libro “Los Chamanes de la Prehistoria” (1996).

Su éxito puede explicarse ante la carencia de explicaciones satisfactorias una vez debilitadas las teorías estructuralistas, sobre todo a causa del decaimiento

de las hipótesis de evolución estilística de Leroi-Gourhan, al compás de los más recientes avances en las técnicas de datación del arte rupestre, en lo que Leroi-Gourhan denominó “la era post-estilística”.

En su búsqueda de una teoría explicativa “fuerte”, estos autores combinan dos aproximaciones: la neuropsicología y la etnología. La primera demuestra que el sistema nervioso humano, en determinadas condiciones, puede generar estados de conciencia alterada; la segunda pone de manifiesto que el chamanismo es un fenómeno extendido en las comunidades de cazadores-recolectores documentadas en diversas zonas del planeta. Ambos aspectos tienen así un carácter prácticamente global y serían, por tanto, aplicables a las sociedades de cazadores-recolectores prehistóricas.

En la progresión del estado de trance, las alucinaciones visuales pasarían por tres estadios principales, aunque no necesariamente conectados:

- I Estadio o inicial. Fenómenos dentro del sistema óptico: se perciben pulsaciones luminosas, formas geométricas simples que pueden cambiar (puntos, zigzags, líneas paralelas, curvas...).
- II Estadio. Interpretación de dichas imágenes, asimilándolas a objetos conocidos.
- III Estadio. Grado más elevado del trance. Las percepciones de los elementos del I Estadio pasan a ser periféricas; las figuras se convierten en animales, personas, seres monstruosos. Estas formas se concretan en seres particulares en función del sistema cultural y la propia experiencia vital del sujeto.

Estos estados alterados de conciencia serían ritualizados e interpretados por los grupos de cazadores-recolectores de forma acorde con sus modos de vida y habrían dejado testimonio de estas prácticas en paredes, techos y suelos de las cuevas o en rocas al aire libre que, en todos los casos, estarían cargados de sentido y contarían con un significado propio.

Las críticas a esta aproximación, quizá no tan numerosas como virulentas, se centran en la vuelta al recurso del comparativismo etnográfico, en la utilización (en algunos casos) de una concepción errónea del chamanismo y, sobre todo, en las carencias e incluso contradicciones de esta explicación chamánica respecto a la evidencia conocida en relación con el arte paleolítico.

En conclusión, ninguna de las anteriores teorías explica satisfactoriamente y de un modo general el significado del arte paleolítico. Sin embargo, cada una de ellas constituye una aportación interesante, si bien parcial, al debate.

Y debemos ser metodológicamente “pesimistas” en este sentido. El arte paleolítico está constituido por símbolos que expresan conceptos cuyo mensaje ha desaparecido irremisiblemente. Perdido por completo el hilo de la tradición cultural que lo explica, podemos describir y analizar detalladamente sus componentes pero carecemos de elementos que nos permitan conectar adecuadamente los significantes con su significado (al modo de la piedra Rosetta que permitió descifrar la escritura jeroglífica).

En todo caso, es muy difícil pensar que un fenómeno tan largamente extendido en el espacio y el tiempo (desde los Urales hasta la Península Ibérica y durante casi 30.000 años) pueda ser objeto de una explicación única. A lo largo de ese vasto territorio y de tantos milenios, los contextos socioculturales variaron grandemente en el espacio y el tiempo, y dieron lugar a adaptaciones económicas y respuestas culturales que, si bien en líneas generales (y hasta donde podemos leer el registro arqueológico) tendrían muchos rasgos en común, también habrían estado caracterizadas por particularidades derivadas de la coyuntura histórica concreta.

Algunos prehistoriadores debaten sobre si la denominación de arte para designar las representaciones parietales de la prehistoria es o no adecuada. El arte rupestre paleolítico se ha integrado, desde su descubrimiento, dentro de la investigación arqueológica asociada directamente a la excavación y estudio del yacimiento. El debate sobre si son o no arte las figuras y signos de las cavernas decoradas del Paleolítico superior, está presente en el ámbito de la investigación arqueológica. Sin embargo, desde nuestra perspectiva de artistas, estamos convencidos de que las representaciones parietales prehistóricas son sin ningún género de dudas arte, siempre desde nuestros conceptos actuales sobre tal definición. Todo ello sin perjuicio de tener el convencimiento de que también son una forma de comunicación, una forma de escritura, una forma de lenguaje, en definitiva un arte con una simbología, con un mensaje, tal y como sucede con el arte de todos los tiempos. Pero así como en el arte contemporáneo podemos descifrar su mensaje, el arte de la prehistoria contiene mensajes que probablemente jamás llegaremos a descifrar en su totalidad.

Joseph Déchelette, arqueólogo francés (1862-1914) definió Altamira como “La Capilla Sixtina del Cuaternario”. Siempre nos pareció una definición muy acertada, aunque tratando de darle una vuelta más a tal aserto, nosotros ya dijimos en 1989 que la Capilla Sixtina podría ser el Altamira del Renacimiento. Es sencillo establecer los paralelos.

Siempre he tenido la curiosidad por hacer un experimento al respecto. Durante meses y a lo largo de 5 largos viajes, he convivido con las tribus de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea.

© Pedro A. Saura

Fiesta de armisticio de la tribu melpa. Tierras altas de Papúa Nueva Guinea. 1983.

En mi primer viaje en 1983 y durante seis meses, fui testigo de los modos de vida de pueblos que habían sido contactados por vez primera por exploradores occidentales en 1930. Viví en poblados donde apenas habían visto a individuos blancos, conviví con gentes que permanecían viviendo en una época que bien podía asemejarse al Neolítico en Europa occidental.

© Pedro A. Saura

"Hombres de barro". Valle de Asaro. Tierras altas de Papúa Nueva Guinea. 1983.

En Papúa Nueva Guinea, con una población en torno a 4 millones de habitantes, se hablan 700 idiomas. Mis vínculos con Altamira en particular y el arte paleolítico en general eran anteriores. Por ello me preguntaba qué interpretaría un habitante de aquellos poblados perdidos en las selvas de Papúa Nueva Guinea si lo pusiésemos bajo el Techo de Altamira, ante el panel de Tito Bustillo o ante cualquiera de los paneles decorados de la prehistoria de más de un centenar de cuevas decoradas de España, qué podría contarnos al respecto. Probablemente no “leería” nada que nosotros no leyésemos, se quedaría en la superficie y vería animales flotando en la pared de roca... tal vez los signos también indescifrables para nosotros, le sugiriesen elementos más cercanos a sus modos de vida, cosa poco probable dado el abismo temporal que lo separaría de las tribus del Paleolítico. Sin embargo, tampoco nos diría nada sobre el significado de algo que para nosotros, educados en la cultura occidental, está ahí presente y lo leemos con facilidad, porque ¿qué creemos que nos diría ante los frescos de la Capilla Sixtina?, estoy convencido de que no “vería” *La Creación*, *La Relación de Dios con la Humanidad* y *La Caída del Hombre*, ni tampoco *El Juicio Final*. Dicho de otro modo, este habitante de las Tierras Altas de Papúa Nueva Guinea sería tan ciego para el mensaje que hay tras los frescos de la Capilla Sixtina, como nosotros para percibir el mensaje encriptado en el arte rupestre paleolítico, todo ello con una diferencia sustancial; cualquiera de nosotros podría explicarle con todo detalle el significado de los frescos de la Capilla Sixtina, podríamos hacerle comprender el sentido que tiene para la cultura cristiana, podríamos explicarle hasta la historia de la cultura cristiana, sin embargo para el resto de los humanos actuales es absolutamente imposible conocer de mano de sus autores el significado del arte paleolítico.

Cuando estamos ante cualquier obra de arte de cualquier época, podemos ser capaces en función de nuestro conocimiento de la historia, de la sociedad en el momento de la realización de la obra en la cultura y época del autor, de leer el significado de aquella, sea el Guernica, la Rendición de Breda, un retablo románico o La Ronda de Noche, aparte del disfrute de la contemplación como obra de arte, podemos conocer qué otros mensajes hay además descritos en la obra. Cuando estamos en el camarín de los ciervos de la cueva de Las Chimeneas, bajo el Techo Policromo de Altamira, ante el panel principal de Tito Bustillo, o ante cualquiera de los paneles de arte paleolítico en las cerca de 400 cuevas decoradas de la prehistoria en Europa, podemos descifrar las figuras de animales, bisontes, ciervos, caballos, renos, uros, mamuts, rinocerontes, leones, osos... pero aunque la investigación sobre su significado trata de desvelarnos a duras penas su significado, creemos que nunca llegaremos a descifrarlo.

La recreación del arte paleolítico

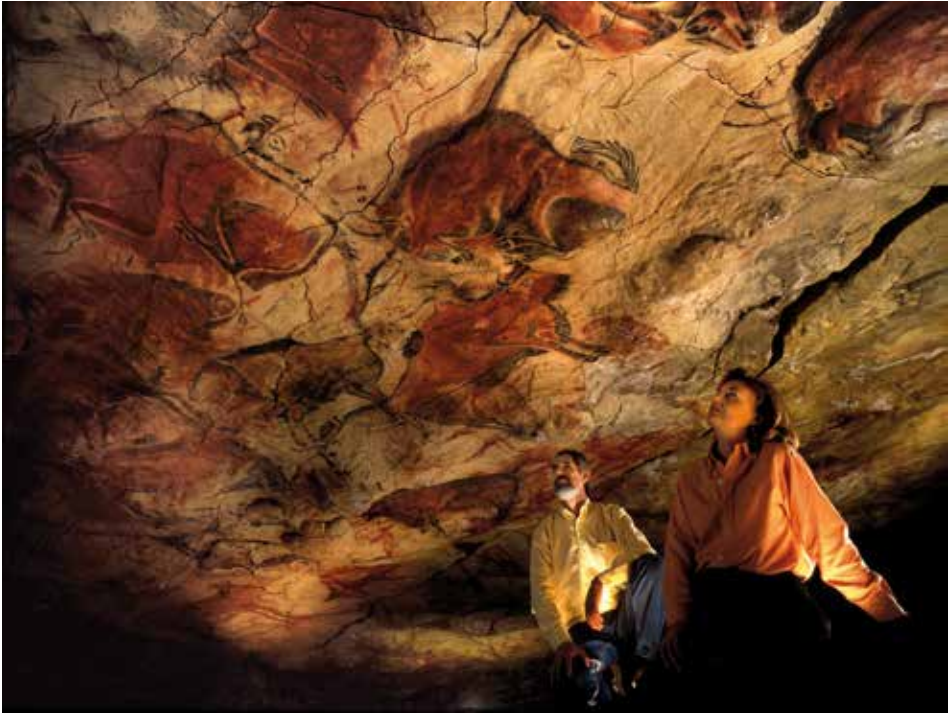
Desde nuestra formación como artistas plásticos y a través de un estudio profundo de cada uno de los autores que decoraron las cavernas en época paleolítica, podríamos acercarnos al menos a la metodología de trabajo de aquellos artistas, de aquellos personajes que “escribían” en un lenguaje de figuras y signos que con toda seguridad era entendido por aquellos grupos humanos, es un pequeño paso, un peldaño de una escalera larguísima, pero es algo que nos puede acercar a aquellas gentes. Es lo que hemos hecho, y así, hemos recreado algunos paneles decorados de la prehistoria. Del Techo Policromo de Altamira hemos realizado un fragmento que se exhibe en un parque cultural en Osaka, Japón, también la réplica completa del Techo junto a la cueva original, la conocida como “neocueva”, y otro gran fragmento de 50 metros cuadrados en un parque arqueológico en Asturias.

© Pedro A. Saura

Matilde Múzquiz y Pedro Saura, trabajando en la réplica de Altamira.1998.

Asimismo hemos recreado el panel principal de la cueva de Tito Bustillo, y una docena más de paneles de diferentes cavidades españolas que se encuentran en diferentes museos y parques arqueológicos.

Matilde Múzquiz y Pedro Saura, bajo la réplica de Altamira una vez instalada en el Museo de Altamira. 2001.

Matilde Múzquiz bajo la réplica del fragmento de Altamira en el Parque de la Prehistoria de Teverga, Asturias. 2006.

Siempre desde nuestra visión de artistas, hemos estudiado paso a paso el proceso seguido por cada uno de los artistas paleolíticos que realizaron las obras originales, y podemos afirmar no solo que eran auténticos artistas, sino que siguieron un proceso muy concreto, muy elaborado en el que podemos diferenciar con absoluta seguridad la mano de cada uno de los diferentes artistas, su procedimiento, su técnica, pero nunca su mensaje.

© Pedro A. Saura

Pedro Saura trabajando en el facsímil del panel principal de la cueva de Tito Bustillo, para el Parque de la Prehistoria de Teverga. Asturias. 2004.

Para acercarnos a estos individuos siempre hemos partido de cero. El primer paso era la luz, ¿cómo iluminaron las cavernas donde realizaron su actividad?

Lámparas de tuétano

Durante muchos años, tras el descubrimiento de las pinturas de la cueva de Altamira y las duras circunstancias por las que atravesó su descubridor Marcelino Sanz de Sautuola, hasta que fueron aceptadas sus teorías sobre la atribución de las mismas a los grupos humanos del Paleolítico superior, se asoció el arte paleolítico a la profundidad de las cavernas.

A lo largo de los años, fueron apareciendo cuevas decoradas por los grupos humanos del Paleolítico, siendo la mayor profusión de las mismas en el área de la cornisa cantábrica y el suroeste de Francia, existiendo en la actualidad alrededor de 400 cuevas con decoración paleolítica.

Pero el tiempo y la investigación arqueológica han puesto de manifiesto que el llamado arte rupestre paleolítico no se circunscribió a la oscuridad de las cavernas, ni a la zona francocantábrica, el arte parietal fue un fenómeno mundial, y en la actualidad conocemos centenares de cuevas, abrigos rocosos y muestras de ese arte al aire libre, pinturas y grabados en rocas duras, como pizarras y esquistos, a orillas de los ríos o en zonas desérticas de África, Asia, América y Oceanía.

Sin embargo, el arte en el interior profundo de las cavernas sigue estando presente y planteando sin género de dudas, que sus autores tuvieron necesariamente que proveerse de luz artificial para llegar a esos lugares y trabajar en ellos realizando sus obras.

Algunos estudios afirmaban que los artistas paleolíticos “comían mientras pintaban”, o al menos, los artistas llevaban comida al interior donde trabajaban, ya que aparecían huesos deliberadamente rotos, bajo algunos paneles decorados. Evidentemente esas afirmaciones nos sorprendieron ya que, en nuestra experiencia, sabemos que cuando los artistas están inmersos en el trabajo artístico hasta se olvidan de comer. Y en todo caso nos parecía que sería mucho mejor, si el hambre les asaltaba, salir a la luz de la entrada de la cueva y comer junto a sus compañeros de tribu. Así que nuestra primera línea de investigación fue atribuir la presencia de huesos rotos a algo directamente relacionado con la ejecución del arte. ¿Podría ser que empleasen el tuétano del interior de los huesos como aglutinante para la pintura? *A priori* no nos parecía una buena solución. Más tarde al probarlo en una cavidad sin restos arqueológicos ni arte parietal, nos convencimos de ello. Mezclamos polvo de hematites, de mineral de hierro, con tuétano del fémur de una vaca obtenido en la carnicería del pueblo y tratamos de emplearlo sobre la pared húmeda de agua de escorrentía de la cueva. Era imposible. Para empezar, tuvimos que calentar el tuétano hasta que se fundió para poder mezclarlo con el pigmento. Pero lo peor fue cuando tratamos de

dibujar algo sobre la pared húmeda; el agua de la roca repelía el pigmento formándose grumos, que era imposible manejar para realizar cualquier figura o línea... ¿entonces para qué pudieron emplear el tuétano de los huesos?

Ya habían apuntado los investigadores el posible empleo de lámparas de grasa para proveerse de luz por parte de aquellas gentes. Sin embargo, precisamente uno de los argumentos que se lanzaron contra Sautuola para rebatir la atribución paleolítica a las pinturas de Altamira, era que en una sala de techo tan bajo, la iluminación para trabajar habría necesitado de hogueras y no había ningún rastro de hollín en el techo de la sala, luego se trataba, argumentaron los detractores de Sautuola, de pinturas actuales realizadas con lámparas modernas.

Descartado el empleo del tuétano como aglutinante de la pintura, pensamos en otra utilización. Lo primero, como hemos dicho, que necesita alguien que quiera moverse en el interior de una caverna, es luz, en numerosos yacimientos la luz artificial fue absolutamente imprescindible para moverse, trabajar, grabar y pintar. No teníamos una idea exacta del tipo de luminarias que debieron utilizar, pero estábamos convencidos de que el fuego fue la fuente de luz empleada. En 1985, nos encontrábamos estudiando el arte de las cuevas decoradas del monte de El Castillo, las cuevas de El Castillo, Las Chimeneas, La Pasiega y Las Monedas, en Puenteviego, Cantabria y nos dispusimos a probar la idea que habíamos supuesto, de la utilización del tuétano de los huesos como combustible para las lámparas de los artistas de la prehistoria. Fabricamos una lámpara de barro en forma de cuenco, pusimos tuétano fundido en su interior, resolvimos una mecha retorciendo hierba seca, la impregnamos de tuétano y le prendimos fuego. El resultado fue inmediato. Una luz amplia, sin humo, sin olor, llenó la estancia. Acercamos una lasca de piedra a menos de 10 centímetros de la llama y no dejó señal alguna de hollín. Un volumen de unos 12 centímetros cúbicos de tuétano, nos proporcionó luz durante más de dos horas. El problema de la luz estaba resuelto.

© Pedro A. Saura

Matilde Múzquiz extrae el tuétano del femur de una vaca para emplearlo como combustible.

Lámpara de tuétano.

© Pedro A. Saura

A partir de ese momento y para ponernos en el lugar del artista paleolítico, dedujimos dónde situaríamos la luz para realizar cada una de las figuras, y qué postura adoptaría para llevarlo a cabo con la mayor eficacia y comodidad. Generalmente, cuando el entorno de las paredes decoradas no ha sido alterado debido a la actividad cársica o con motivo de la entrada de visitantes o para la comodidad de los turistas, es relativamente fácil encontrar el punto donde debieron situar sus lámparas los autores paleolíticos.

El grabado inciso, siendo una de las técnicas artísticas más empleada tanto como complemento a figuras pintadas y/o dibujadas como única forma de expresión es sin embargo el gran desconocido del arte paleolítico. Aunque recién hecho debía destacarse con claridad sobre el fondo rocoso, el tiempo transcurrido ha patinado el surco, a veces muy fino, dificultando enormemente su visión. Por ello, la posición de la luz condiciona mucho no solo el trabajo de ejecución, sino el de la visión del mismo, pues una iluminación rasante sobre la superficie de la roca revela de un modo más claro el surco grabado. Bajo estas premisas estamos en condiciones de asegurar en muchos de los casos estudiados la posición de la lámpara, la postura del artista y si este era diestro o zurdo. En la mayor parte de los paneles estudiados se hace evidente que fueron realizados por personas diestras, en otros podrían ser zurdas o al menos existe una duda razonable al respecto.

Al analizar la luz producida por las lámparas de tuétano, hemos comprobado que ésta tiene una temperatura de color de 1.840° Kelvin.

© Pedro A. Saura

Medición con un termocolorímetro de la temperatura de color de la llama de una lámpara de tuétano.

Paradójicamente, nuestra luz de referencia, la luz diurna de un día despejado a mediodía, que es la resultante de la luz producida por el Sol sumada a la luz del cielo azul debido a la dispersión de la misma, tiene una temperatura de color de 5.500° Kelvin. En pocas palabras, “ellos” pintaron y dibujaron bajo unas condiciones de luz muy roja comparada con nuestra luz de referencia, la mal llamada luz blanca, una luz mucho más azulada que la de las lámparas que ellos emplearon, la luz que producen nuestros flashes fotográficos, la luz diurna de 5.500° Kelvin. Ellos nunca vieron el color de sus paneles decorados tal y como los vemos nosotros en nuestras fotografías realizadas bajo luz de 5.500° Kelvin.

Emplearon buriles de piedra para grabar, carbones vegetales o manganeso para el dibujo en negro y hematites, limonita y otros minerales de hierro para los rojos ocre y amarillos. Eran mayoritariamente diestros, y emplearon sus manos para extender la pintura y el carbón, frotaron el pigmento sobre la roca, muchas veces húmeda, para realizar veladuras y degradados. Aprovecharon los volúmenes, las grietas y espeleotemas de las cuevas para encajar e incluso describir figuras que en principio pueden parecerse incompletas porque parte de ellas están sin dibujar ni grabar y están descritas en parte por el propio soporte pétreo. Conocían la superficie rocosa sobre la que trabajaban y aprovecharon todas sus características físicas. Se sirvieron en muchos casos de la propia humedad de la roca soporte sobre la que trabajaron, en otros emplearon agua como único aglutinante para los pigmentos, y, aunque en análisis recientes se han encontrado rastros de grasa en las pinturas, esto se debió probablemente a que sus manos estarían impregnadas de la grasa de las lámparas, pero de haber empleado aglutinantes orgánicos, es muy probable que los miles de años transcurridos desde su ejecución hubieran hecho desaparecer las pinturas.

Nuestra formación como artistas plásticos nos ha ayudado a acercarnos a la obra de los artistas de la prehistoria desde una perspectiva diferente a la de los prehistoriadores, diferente pero complementaria, porque también hemos aprendido de ellos conociendo sus investigaciones, teorías y propuestas. Y hemos llegado a conclusiones que para nosotros son inequívocas.

Cuando observamos el trabajo del autor de los bisontes del Techo de Altamira, identificamos, como ya hemos dicho, a un único autor, pero al estudiar los bisontes de la cueva de Covaciella, en Cabrales, Asturias, comprobamos que, aunque son también bisontes, aunque cronológicamente coinciden en el tiempo de su ejecución, son completamente diferentes, de hecho vemos tras el

autor de Altamira a una persona con una libertad total en su forma de trabajar, y al autor de Covaciella como un artesano que, con destreza y conocimientos plásticos, trabaja según algo que podríamos definir como una receta, es decir jugando con una metodología muy cerrada, efectiva, atractiva, pero sin demasiada imaginación.

Asimismo cuando vemos los grandes renos y caballos plasmados en el panel principal de la cueva de Tito Bustillo, en Ribadesella, Asturias, volvemos a encontrarnos ante un gran creador. Trabaja con unos colores, unos tamaños de figuras y un proceso de ejecución que claramente lo convierten sin ninguna duda en un gran artista, un artista que lo sería en la actualidad y que lo fue entonces.

Si entramos en el camarín de los ciervos de la cueva de Las Chimeneas, en Puenteviego, Cantabria, nos resultará fácil imaginar a un individuo que entró allí con unos carbones y una lámpara y dibujó unas figuras de ciervos muy sintéticas pero muy expresivos. Esos ciervos fueron dibujados probablemente en un tiempo muy corto, tal vez menos de una hora, y sin embargo son una de las joyas del arte paleolítico.

© Pedro A. Saura

Camarín de los ciervos de la cueva de Las Chimeneas, Puenteviego, Cantabria.

La huella del hombre paleolítico

Recientemente hemos realizado un hallazgo sorprendente en esa cueva, una de las cuatro cavidades decoradas del monte de El Castillo, en Puenteviego.

La cueva de Las Chimeneas, es la última cueva decorada de la prehistoria descubierta en el monte de El Castillo.

Su descubrimiento en 1953 tuvo lugar cuando un barreno empleado para abrir la pequeña carretera que une las cuevas de El Castillo, La Pasiega y Las Monedas, en ese mismo monte, abrió un boquete en una caverna, hasta entonces oculta. Los propios obreros descendieron con cuerdas por la chimenea natural que une la galería que abrió el barreno con otra galería inferior y tras una rápida exploración, descubrieron el camarín con figuras de ciervos dibujados a carbón.

Inmediatamente después de su hallazgo, Las Chimeneas fue cerrada con una puerta metálica y una reja, y desde ese mismo momento solo personas vinculadas a la investigación prehistórica han entrado en ella.

Poco tiempo después, los prehistoriadores descubrieron la zona de los grabados, toscos la mayoría de ellos, muy primitivos y realizados con los dedos o con algún útil ancho y romo como un palo o un hueso.

© Pedro A. Saura

Zona de los grabados de la cueva de Las Chimeneas. Puenteviego, Cantabria.

Llevaba varios días haciendo un registro fotográfico exhaustivo del arte de la cueva, y estando en la zona de los grabados moví uno de los flashes aún encendido, y vi fugazmente la huella. Se había debatido desde su descubrimiento sobre si aquellos toscos grabados podrían haber sido hechos con los dedos sobre la blanda caliza alterada. Al mirar detenidamente aquella huella, comprobé que se hallaba al final del trazo de un grabado. En realidad había una huella claramente diferenciada y al menos otras 20 impresiones dactilares identificables, a veces superpuestas. ¿A quién pertenecieron aquellas huellas? ¿A una sola persona? ¿Al mismo artista que hace entre 18.000 y 20.000 años hizo los grabados?

Si así fuera sería la primera huella dactilar paleolítica hallada hasta la fecha. Y todo induce a pensar que así es, dado el absoluto aislamiento en que se ha mantenido la cueva desde que quedara sellada en tiempos prehistóricos hasta prácticamente hoy.

Allí siguen, como un recordatorio de la naturaleza intrínsecamente humana que impregna los grabados y pinturas e inunda las profundidades de la cueva. “Éramos iguales a vosotros”, parecen repetir, como un eco que ha sobrevivido al paso del tiempo.

© Pedro A. Saura

Huella humana al final del trazo de un grabado en la cueva de Las Chimeneas.

Muchos artistas a lo largo de la historia se han posicionado con un arte comprometido, un arte en el que podemos identificar movimientos sociales, un arte que se ha revelado contra la tiranía, un arte con unos principios y unos significados que han ido más allá de la propia obra plástica. Sin duda el arte paleolítico figura entre ese tipo de expresiones plásticas. Conviene recordar a los artistas contemporáneos que tienen que plantearse realizar un trabajo comprometido. El arte es una actividad exclusivamente humana, somos los únicos seres de este planeta que creamos arte, el arte define al ser humano desde la prehistoria, y no debemos olvidarlo, el arte nos hace más humanos.

Referencias

Alcalde del Río, H.; Breuil, H.; Sierra, L. (1911): *Les cavernes de la region Cantabrique*. Imo. A. Chene. Mónaco.

Andrieux, C. (1963): "Généralité sur les formes et les structures minéralogiques et cristallographiques des peintures de Lascaux. Généralités sur les oxides naturels de manganèse et de fer". *Procés-verbal de la Comisión d'Eudes Scientifiques pour la sauvgarde de la grotte préhistorique de Lascaux, annexe n. 3. raport de M. Andrieux, séance du 28 sept. 1963, Périgueux, pp. 19-23, texto dactylographié.*

Angulo, J. y García, M. (2005): *Sexo en piedra. Sexualidad, reproducción y erotismo en época paleolítica*. Ed. Luzán, Madrid.

Balbín, R. de; Alcolea, J. J.; González, M. A. (1999): "Une vision nouvelle de la grotte de El Pindal, Pimiango, Ribadedeva, Asturias". *L'Anthropologie* 103, pp. 51-92.

Balbín, R. de; Alcolea, J. J.; González, M. A. (2007): "Trabajos arqueológicos realizados en el conjunto prehistórico de Ardines en Ribadesella desde el año 1998". *Excavaciones arqueológicas en Asturias 1999-2002, n° 5*. Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Principado de Asturias, pp. 23-36.

Balbín, R. de; Alcolea, J. J.; González, M. A. (2003): "El macizo de Ardines, Ribadesella. España. Un lugar mayor del arte paleolítico europeo". *Primer Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella*, Ed. Asociación Cultural Amigos de Ribadesella, pp. 91-151.

Berenguer, M. (1979): *El arte parietal prehistórico de la "Cueva de Llonín" (Peñamellera Alta) Asturias*. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo.

Berenguer, M. (1994): *Prehistoric Cave Art in Northern Spain Asturias*. Ed. Frente de Afir-mación Hispanista A. C. Ciudad de México.

Breuil, H. (1952): *400 siecles d'art pariétal*. Ed. Max Fourny. París.

Breuil, H. y Obermaier, H. (1984): *La cueva de Altamira en Santillana del Mar*. Ed. El Viso, Madrid.

Cabrera, J. M. (1980): *Altamira Symposium, Ministerio de Cultura*.

Fortea, F. J. (2007): "Cuevas de Covaciella y El Bosque (Cabrales). Campaña de 2000". *Excavaciones arqueológicas en Asturias 1999-2002, n° 5*. Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Principado de Asturias, pp. 221-226.

Fortea, F. J.; Rasilla, M.; Rodríguez, V. (1995): "La cueva de Llonín (Llonín, Peñamellera Alta). Campañas de 1991 a 1994". *Excavaciones arqueológicas en Asturias 1991-1994, n° 3*. Consejería de Cultura, Principado de Asturias, pp. 33-43.

Foyo, A.; Tomillo, C.; Sánchez, M. A. (2007): "Las cuevas prehistóricas del macizo de Ardines en Ribadesella. Descripción geológica". *Excavaciones arqueológicas en Asturias 1999-2002*, nº 5. Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Principado de Asturias, pp. 37-42.

Foyo, A.; Suárez, J. L.; Tomillo, C.; Sánchez, M. A. (2003): "Análisis previo de la relación entre la estructura geológica y el desarrollo del modelado cárstico en el macizo de Artines. Ribadesella. Asturias. *Primer Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella*, pp. 153-160.

González, C.; Cacho, R.; Fukazawa, T. (2003): *Arte paleolítico en la región cantábrica. Base de datos multimedia phot vr, dvd-rom versión Windows*. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria.

Jordá, F.; Berenguer, M. (1954): "La cueva de El Pindal (Asturias). Nuevas aportaciones". *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos*, 23, pp. 3-30.

Leroi-Gourhan, A. (1971): *Préhistoire de l'art occidental*. Ed. Macenod, París.

Leroi-Gourhan, A.; Allain, J. (1983): *Lascaux inconnu*. Ed. Du CNRS, París.

Menéndez, M.; Jordá, J.; Quesada, J. M.; Rojo, J. y Saura, P. (2016): "La cueva del Buxu. En el centenario de su descubrimiento".

Moure, J. A. (1975): *Excavaciones en la cueva de "Tito Bustillo" (Asturias). Campañas de 1972 y 1974*. Diputación Provincial de Oviedo. Instituto de Estudios Asturianos.

Múzquiz, M. (1988): *Análisis artístico de las pinturas rupestres del Gran Techo de la cueva de Altamira. Materiales y técnicas*. Tesis Doctoral. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.

Múzquiz, M. y Saura, P. (2007): "Ocho nuevos hallazgos de caballos solutrenses en el techo policromo de Altamira". *Miscelánea en homenaje a Victoria Cabrera*, pp. 32-41. Editores: José Manuel Maillo y Enrique Baquedano. Museo Arqueológico Regional. Madrid.

Navarro, J. V. y Gómez, M.ª L. (2003): "Resultados analíticos obtenidos en el estudio de pigmentos y posibles materiales colorantes de las pinturas de la cueva de Tito Bustillo". *Primer Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella*, pp. 161-172.

Navarro, J. V. (2003): "Nuevos resultados obtenidos en el estudio de pigmentos y posibles materiales colorantes de las pinturas de la cueva de Tito Bustillo". *Primer Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella*, pp. 173-184.

Pérez Pérez, M.; Quintanal Palicio, J. M. (1979): "Plaquetas grabadas y canto pintado de la cueva de La Moratina". *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos*, nº 96 y 97. Oviedo.

Pinto, A. C. (2007): "Trabajos en curso en el yacimiento de osos cavernarios *Ursus spelaeus*, Rosenmuller & Heinroth 1794, de la cueva de Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias)". *Excavaciones arqueológicas en Asturias 1999-2002, n° 5*. Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, pp. 43-46.

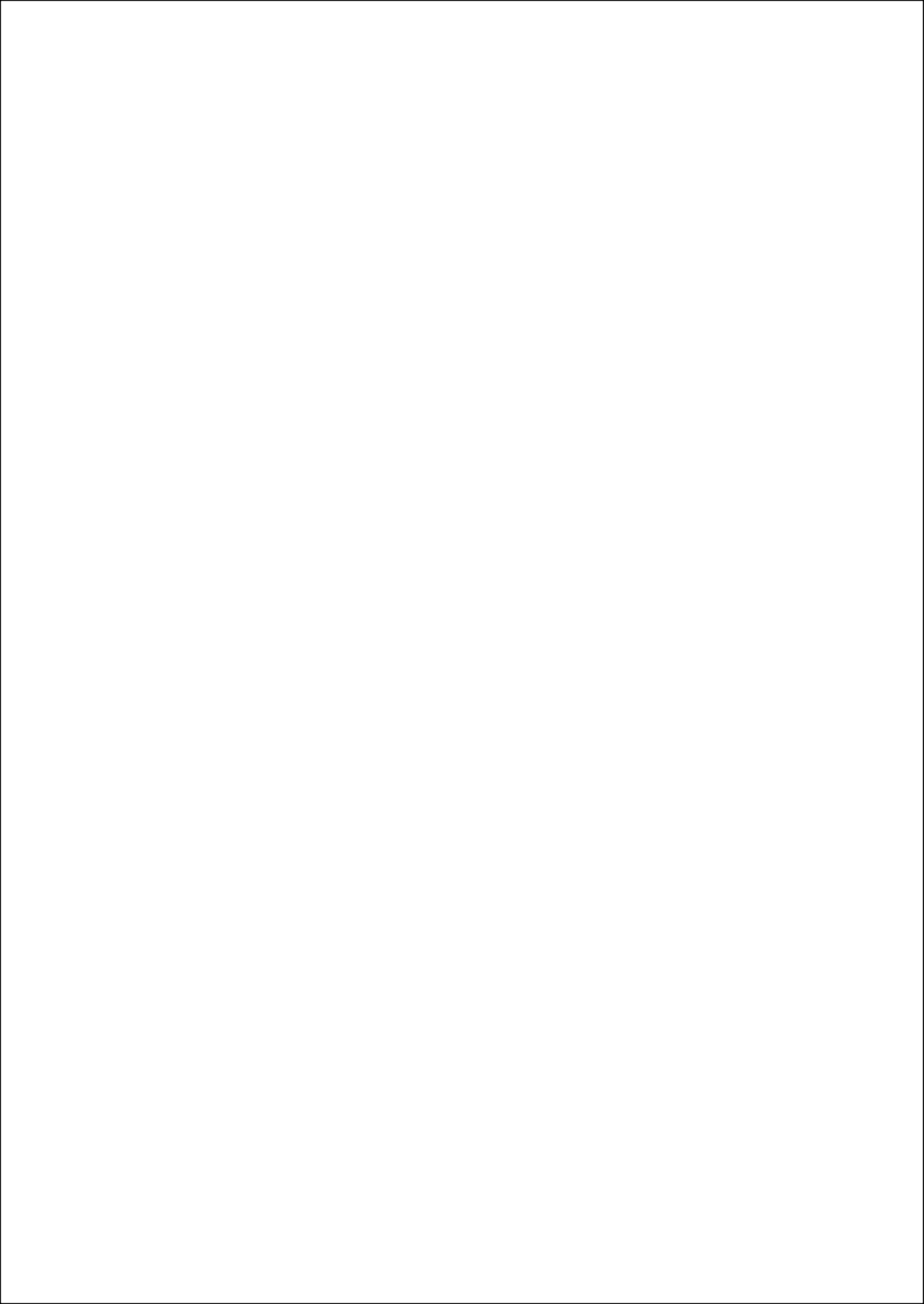
Rodríguez Asensio, A.: "Excavaciones arqueológicas realizadas en la cueva de "La Lluera" (San Juan de Priorio, Oviedo)". *Excavaciones arqueológicas en Asturias 1983-86, Oviedo*, pp.15-17.

Saura, P. y Múzquiz, M. (2003): "*El facsímil del techo de los bisontes de Altamira*". *Redescubrir Altamira*. Ed. Turner, pp. 219-241.

Saura, P.; Múzquiz, M.; Bernaldo de Quirós, F.; Lasheras Corruachaga, J. A. y Beltrán, A. (1998): "*Altamira*". Ed. Lunweg. Madrid.

Saura, P. y Múzquiz, M. (2007): "*Arte paleolítico de Asturias. Ocho santuarios subterráneos*". Ed. Cajastur.

Saura, P.: "*La huella*". *Revista National Geographic*. Edición española. Enero 2015, pp. 22-25.

LETAS

