

●● **Universidad
para Mayores**

Curso 2022-2023

Curso monográfico

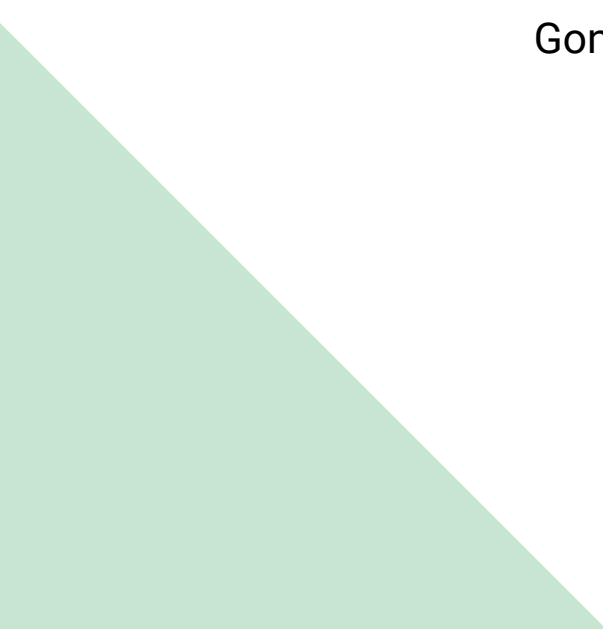
Modalidad presencial

Arte prehistórico

Profesores:

Gonzalo Ruiz Zapatero (gonzalar@ghis.ucm.es)

Jesús Álvarez Sanchís (jralvare@ucm.es)

Programa de la asignatura

1. Justificación (1/2)

La mayoría de las culturas han quedado fascinadas por las sociedades que las han precedido. La arqueología es una ciencia apasionante e interdisciplinar que combina el estudio de los pueblos y culturas más antiguos de la Tierra con los últimos avances tecnológicos. A través de los restos que nos dejaron, interpreta las sociedades del pasado, al mismo tiempo que abre una vía original de comprensión del mundo actual.

El arte es una forma de lenguaje que expresa información significativa para la sociedad en cuyo seno se produjo. Ello es más notable en las comunidades sin escritura, pues a través del arte éstas proyectan su visión del mundo y codifican y transmiten mensajes relevantes sobre aspectos sagrados y profanos de su sociedad. Nuestra meta consiste en conocer el pasado humano, concretamente las manifestaciones gráficas que tradicionalmente se han denominado Arte Prehistórico. ¿Cómo surgen las primeras expresiones sónicas atribuidas a *Homo heidelbergensis* y *Homo neandertalensis*? ¿Qué relación tienen las primeras representaciones figuradas con los Humanos modernos? ¿Cómo se puede abordar el significado del Arte Paleolítico? ¿Qué evidencias aporta el grafismo paleolítico sobre la mente humana moderna? ¿Cómo terminó el gran ciclo del arte de los cazadores paleolíticos? ¿Cuál es el origen del primer arte de las sociedades neolíticas? ¿Cómo se puso el grafismo al servicio de las elites de las primeras sociedades jerarquizadas en la Edad del Cobre? ¿Qué significaron las manifestaciones artísticas de las Edades del Bronce y del Hierro? ¿Cuál ha sido el legado del arte prehistórico en la Antigüedad clásica? ¿Cómo han visto el arte prehistórico las corrientes modernas?

1. Justificación (2/2)

Todas las formas de ver el arte prehistórico están condicionadas por los intereses y el compromiso intelectual de aquellos que se han dedicado a estudiarlo. Aún así, revisaremos las respuestas provisionales a esas preguntas.

2. Objetivos (1/2)

Pretendemos proporcionar, además de una información actualizada sobre el Arte Prehistórico, claves que sirvan para:

- 1) adquirir una mayor capacidad crítica,
- 2) desarrollar destrezas para buscar información relevante,
- 3) fomentar estrategias para argumentar científicamente, 4) mejorar la capacidad de expresión escrita y 5) aprender a conectar los hechos remotos del pasado prehistórico con el mundo actual.

La Arqueología Prehistórica proporciona elementos que ayudan a comprender mejor la naturaleza humana y la capacidad de producir elementos artísticos. El arte de las sociedades prehistóricas es una ventana abierta a la mentalidad y cosmovisión que tuvieron sus miembros. Pero el arte de la Prehistoria no tuvo el significado y carácter de las épocas históricas, el arte prehistórico estuvo embebido en las formas de vida, subsistencia y organización social de una manera integral y no es posible separarlo de esas otras esferas de la vida de las comunidades anteriores a la aparición de la escritura. De hecho en muchos aspectos el grafismo prehistórico fue una forma peculiar de escritura, de almacenamiento y transmisión de información.

De manera que el arte es polisémico y susceptible de tener muchos significados a la vez, dependiendo de la edad, sexo y experiencia del que lo contempla o del contexto en que se localiza o produce.

Programa de la asignatura

2. Objetivos (2/2)

Nuestro enfoque de la asignatura es por tanto histórico, antropológico y semiótico, más que estético o estilístico. Acercarnos a los distintos significados del arte en la Prehistoria es una manera de profundizar en las raíces del arte histórico y una forma apasionante de explorar la creatividad de la mente humana en los últimos 100.000 años, para comprender mejor las funciones, significados y valores de las manifestaciones artísticas contemporáneas.

3. Metodología

Sobre cada tema se ofrecerán clases teóricas con una exposición del contenido haciendo especial hincapié en: a) los conocimientos y controversias más recientes, b) apoyo gráfico en PowerPoint y presentación de moldes y réplicas en clase, c) evidencias de cómo esa investigación se muestra en los medios de comunicación (noticias de TV, revistas, prensa diaria) y d) una bibliografía específica orientada a profundizar en los contenidos. Se alternarán sesiones más prácticas con artículos recientes y videos / noticias que se leerán/visionarán para realizar debates conjuntos. La idea central es responder en cada caso a la pregunta "¿Cómo sabemos esto?", lo que permite introducir claves sobre cómo funciona la investigación actual más puntera en arqueología y arte prehistórico. Y por lo tanto comprender cómo se hace la ciencia y cómo avanza. Se proporcionará una sesión especial sobre la búsqueda de recursos bibliográficos y la escritura académica con especial atención al empleo de sistemas de citas. Pretendemos que sirva para elevar el nivel formal de los trabajos escritos mediante los que se evaluará el curso.

4. Contenidos (1/2)

1. ¿Arte o grafismo en la Prehistoria?

Concepto de "Arte" Prehistórico. Valoración y descubrimiento del Arte Paleolítico europeo. Arte Rupestre y Arte Mueble. Su distribución dentro y fuera de Europa. Las evidencias, discutibles algunas, más antiguas.

2. El Arte parietal.

Soportes, técnicas, temas y estilos. Temática y técnica del arte parietal europeo. Figuras representadas. Pintura y grabado. La cueva como escenario. Luces, sombras y espacios de representación. Principales conjuntos de arte parietal

3. Los métodos de datación del Arte Paleolítico.

Cronología del arte rupestre. Las propuestas evolutivas de H. Breuil y A. Leroi-Gourhan. Los métodos de datación absoluta. Las nuevas perspectivas.

4. El Arte Mueble.

Soportes y características. Técnicas, temas y evolución. Cronología e interpretación. Principales conjuntos de arte mueble.

5. Las interpretaciones del Arte Rupestre.

El "arte por el arte". El arte como instrumento de prácticas mágicas. Estructuralismo y dicotomía sexual. Modelos funcionalistas. Neuropsicología y chamanismo. El panorama actual: sin paradigma dominante.

6. El primer arte postpaleolítico.

El Holoceno y las principales fases culturales de la Prehistoria postpleistocénica. Arte de los cazadores-recolectores sedentarios.

Programa de la asignatura

4. Contenidos (2/2)

7. El arte en el Neolítico. Primeros agricultores y ganaderos.

Agricultores y ganaderos en la Europa oriental y central. El Arte Levantino. Cronología e interpretación. Otros ejemplos de arte de cazadores en transición.

8. El arte de los constructores de megalitos.

Arte Megalítico en el contexto de los cambios ambientales, económicos y mentales que se producen en el área atlántica durante el Neolítico.

9. El arte en la Edad del Bronce.

Los primeros grupos metalúrgicos. La tecnología del bronce. El arte en el paisaje. El arte en los contextos domésticos. Piezas de arte para los muertos.

10. El arte en la Edad del Hierro.

La tecnología del hierro y el fenómeno colonial. El arte de La Tène. ¿Hay un arte celta? Las relaciones del arte de la Europa Templada y los centros mediterráneos.

5. Otros (1/2)

En el estudio y el disfrute del arte es muy importante la visualización de las obras. Sobre todo de las obras originales. Por ello es muy aconsejable la visita a los museos arqueológicos y los museos de Prehistoria, así como a los propios yacimientos y santuarios artísticos que se citan en el texto. Muchos de ellos forman parte de circuitos de turismo cultural, y nuestro país es privilegiado en tales contenidos, además diversos y variados en las diferentes comunidades autónomas. Recientemente se ha abierto al público el "Parque de la Prehistoria" en Tevera (Asturias), (<http://www.parquedelaprehistoria.es/>)

5. Otros (2/2)

con excelentes reproducciones de santuarios artísticos españoles y franceses y un museo del arte paleolítico muy didáctico y rico en contenidos (www.atraccionmilenaria.com). <http://www.parquedelaprehistoria.es/> Sobre el gran conjunto de grabados rupestres de Foz Côa, en Portugal: <https://eupal.prehistour.eu/portfolio-item/parque-arqueologico-del-valle-del-co%CC%82a/>. Y para su prolongación en España, en Siega Verde (Salamanca), ver: <https://www.siegaverde.es/>.

6. Evaluación

La evaluación es voluntaria y será especificada por la profesora durante el curso.

7. Bibliografía (1/5)

Manuales, atlas y diccionarios:

- Alcina Franch, J. (coord.) (1998): *Diccionario de Arqueología*. Alianza, Madrid.
- Fernández Martínez, V.M. (2007): *Prehistoria. El largo camino de la humanidad*. Alianza Editorial, Madrid.
- Menéndez, M. (2019): *Prehistoria de la Península Ibérica*. Madrid, Alianza Editorial.
- Menéndez, M., Jimeno, A. y Fernández, V.M. (2011): *Diccionario de Prehistoria*. Madrid, Alianza.
- Renfrew, C. y Bahn, P. (2012): *Arqueología. Teoría, Métodos y Práctica*. Madrid, Akal.
- Scarre, Ch. ed. (2005): *The Human Past*. Londres, Thames and Hudson.

La evolución humana y las sociedades de cazadores-recolectores:

Programa de la asignatura

7. Bibliografía (2/5)

Arsuaga, J.L. y Martínez, I. (1998): *La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana*. Madrid, Ed. Temas de Hoy.

Carbonell, E. (2005): *Homínidos. Las primeras ocupaciones de los continentes*. Barcelona, Ariel.

Díez Martín, F. (2009): *Breve Historia del Homo Sapiens*. Ed. Nowtilus, Madrid.

Stringer, Ch. y Andrews, P. (2005): *La evolución humana*. Madrid, Ed. Akal.

Las primeras sociedades productoras:

Bellwood, P. (2005): *First Farmers. The Origins of Agricultural Societies*. Oxford, Blackwell.

Diamond, J. (2006): *Armas, gérmenes y acero. Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años*. Barcelona, Editorial Debate.

Guilaine, J. (2011): Caïn, Abel. Ötzi. *L'heritage néolithique*. Paris, Gallimard.

Arte Prehistórico:

Acosta Martínez, P. (1968): *La pintura rupestre esquemática en España*. Salamanca, Universidad de Salamanca.

Anati, E. (2003): *Aux origines de l'art*. Paris, Fayard.

Arias Cabal, P.; Ontañón Peredo, R. (Eds), (2004): *La materia del lenguaje prehistórico. El arte mueble paleolítico de Cantabria en su contexto*. Santander, Gobierno de Cantabria

Azéma, M (2009): *L'art des cavernes en action: Tome 1, Les animaux modèles : aspect, locomotion et comportement*. Paris, Editions Errance.

Azéma, M. (2010): *L'art des cavernes en action: Tome 2 : les animaux figurés, Animation et mouvement, l'illusion de la vie*. Paris, Editions Errance.

7. Bibliografía (3/5)

Barandiarán, I. (2006): *Imágenes y adornos en el arte portátil paleolítico*. Barcelona, Ariel.

Bahn, P.G. 1998: *The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art*. Cambridge University Press. Cambridge.

Beltrán, A. (1982): *De cazadores a pastores. El Arte rupestre del Levante español*. Madrid, Ed. Encuentro.

Bradley, R. (1998): *The significance of monuments: on the shaping of human experience in Neolithic and Bronze Age Europe*. Londres, Routledge.

Bueno, P. y Balbín, R. (1992): "L'Art mégalithique dans la Péninsule Ibérique. Une vue d'ensemble". *L'Anthropologie*, 96. pp. 499-572.

Cauvin, J. (1994): *Naissance des divinités. Naissance de l'agriculture. La révolution des symboles au Néolithique*. Paris, CNRS Éditions.

Chapa Brunet, T.; Menéndez Fernández, M (Eds), (1994): *Arte paleolítico*. Madrid, Complutum V. Editorial Complutense.

Clottes, J. (2010): *L'art des cavernes préhistoriques*. Paris, Phaidon.

Clottes, J. (2011) : *Pourquoi l'art préhistorique?* Paris, Gallimard (Folio).

Cohen, C. (2011): *La mujer de los orígenes*. Madrid. Ed. Cátedra.

Curtis, G. (2009): *Los pintores de las cavernas. El misterio de los primeros artistas*. Madrid, Turner.

David, B. (2017): *Cave Art*. Londres, Thames and Hudson,

Garrow, D. y Gosden, Ch. (2012): *Technologies of enchantment? Exploring Celtic art: 400 BC to AD 100*. Oxford, Oxford University Press.

Giedion, S. (1981): *El presente eterno. Los comienzos del Arte*. Madrid, Alianza.

Programa de la asignatura

7. Bibliografía (4/5)

Harding, D. W. (2007): *The archaeology of Celtic art*. Londres - Nueva York, Routledge.

Lejeune M., Welte A.-C. (dir.) (2004): *L'art du Paléolithique supérieur*. Lieja, éd. ERAUL.

Leroi-Gourhan, A. (1968): *Prehistoria del arte occidental*. Barcelona, Gustavo Gili.

Leroi Gourhan, A. (1983): *Los primeros artistas de Europa. Introducción al arte parietal paleolítico*. Madrid, Encuentro.

Lewis-Williams, D. (2005): *La mente en la caverna*. Madrid, Ed. Akal.

Lorblanchet, M. (1999): *La naissance de l'Art, Genèse de l'art préhistorique dans le monde*. Paris, Ed. Errance.

Lorblanchet, M. et alii (2006): *Chamanismes et arts préhistoriques: vision critique*. Paris, Errance.

Moure Romanillo, A. (1999): *Arqueología del Arte Prehistórico en la Península Ibérica*. Madrid, Ed. Síntesis.

Menéndez, M., Más, M. y Mingo, A. (2009): *El Arte en la Prehistoria*. Madrid, UNED.

Nash, G.; Chippendale, C. (eds) (2002): *European Landscapes of Rock Art*. Londres, Routledge

Otte, M. (2007): *Arts Protohistoriques - L'aurore des dieux*. Bruselas, De Boeck.

Palacio-Pérez, E. (2019): "El arte paleolítico Transformación de una idea", en: Ontañón, R.; Chauvín, A. (eds.): *Arte Paleolítico en la Región Cantábrica: 7-28*. Santander. Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria.

Pastors, A. y Weniger, G. C. (2011): "Cave art in context: methods for the analysis of the spatial organization of cave sites", *Journal of Archaeological Research*, 19(4), pp. 377-400.

Ripoll, E. (1989): *El Arte Paleolítico. Historia del Arte*. Madrid, Edit. Historia 16.

Rosengren, M. (2012): *Cave art, perception and knowledge*. Basingstoke, Palgrave Macmillan.

7. Bibliografía (5/5)

Sanchidrián, J. L. (2001): *Manual de Arte Prehistórico*. Barcelona, Ariel.

Ucko, P. y Rosenfeld, A. (1967): *Arte Paleolítico*. Madrid, Guadarrama.

Vialou, D. (1998): *L'art des grottes*. Paris, Scala.

VV.AA. (1987): "Arte rupestre en España". *Revista de Arqueología*. Madrid, Zugarto Ed.

VV.AA. (2009): *El arte rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica*. Valencia, Generalitat Valenciana (Actas del IV Congreso).

White, R. (2003): *Prehistoric Art. The Symbolic Journey of Human Kind*, Nueva York, Harry N. Abrahams.

Whitley, D. S. (ed) (2001): *Handbook of Rock Art Research*. Walnut Creek, Altamira Press.

Internet: arte prehistórico:

Una buena revista es *Cuadernos de Arte Prehistórico* en:

<https://www.cuadernosdearteprehistorico.com/index.php/cdap><https://www.cuadernosdearteprehistorico.com/index.php/cdap/information/readers>

Otras direcciones útiles:

<http://www.creap.fr/bibliography-en.htm>

<http://www.hominides.com/html/references/livre-art-prehistorique-art-prehistoire.php>

www.hominides.com

www.euopreart.net

www.icomos.org/studies/images/rupestre.pdf

http://www.hominides.com/html/art/art_parietal.php

<http://palladia.pagesperso-orange.fr/prehistoire/art.htm>

<http://www.mega-lithes.com/sommaire.htm>

http://www.atthalin.fr/louvre/histoire_art/prehistoire/prehistoire2.html