

ARTE Y ARTESANÍA

Orígenes

Artes Primeras de África, América, Asia y Oceanía

Exposición en el Centro Cultural Conde-Duque

Diciembre de 2005. Madrid

Lo importante es no dejar de hacerse preguntas

Albert Einstein (1879 - 1955)

"El artista de hoy tiene contraída una deuda impagable con el patrimonio cultural de las tradiciones no europeas, porque se ha redescubierto a sí mismo gracias a la imagen primitiva ideal y a imágenes concretas de obras de Asia, África, Oceanía o precolombinas".

Antoni Tàpies (1923 - 2012)

La cita puede leerse en la pared izquierda de la sala que acoge esta exposición; una muestra que, aunque breve, es muy interesante... y también puede serlo para nosotros. Bueno, iese esperamos!

Por cierto, ésa no es la única cita: hay otras, no menos certeras, que hacen las veces de auténticas puentes, entre las *culturas primitivas contemporáneas*, -de las que hoy visitaremos y conoceremos una pequeña exposición- y las artes que manifiestan los autores actuales, tanto plásticas como literarias.

Sí, literarias, aunque esas primitivas culturas sean ágrafas, ¿no ha tenido también el *arte abstracto* -como el *informalismo*, el *dadaísmo*, el *surrealismo*, el "...ísmo", como vehículos la poesía y la prosa?

Todo esto viene a colación para -en cierto modo- prevenirte: quizá te pase por la imaginación que tal o cual obra, que ves hoy, se parece a un Matisse a un Kandinsky, a un Picasso, a un... ...Y, posiblemente, sea justo lo contrario: ¿no serían ellos, los artistas de los siglos XX y XXI -los precursores del llamado *arte abstracto*- quienes bebieron de las fuentes primigenias traídas a Europa por aventureros y descubridores des-de lejanos y recónditos confines?

Si no fuera por esos sutiles límites, dispuestos por los comisarios de la exposición (A. Gaspar y A. Casanova) y por la reseña que hay a pie de cada obra, se diría que asistimos a una única y continua exposición de arte. Fíjate en los rasgos comunes que hay en todas las obras, en la características semejantes que hay en las Artes Primarias de África, América, Asia y Oceanía...

...Piensa que estamos recorriendo el Orbe -a excepción de Europa, claro-, y que estamos haciendo memoria de milenios de Historia de la Humanidad.

Y reflexiona por un momento... ¿no estamos *asomándonos* a nuestros propios orígenes? Recuerda lo que hemos comentado, en más de una ocasión, entretejiendo nuestra labor como estudiantes.

En distintos lugares del mundo, y en distintas épocas, los seres humanos hemos tenido una evolución cultural similar. Se diría que todos los pueblos, hemos pasado por estadios evolutivos similares, tanto en las explicaciones para *intentar comprender* los fenómenos naturales (las creencias -mitos- y las ceremonias -ritos- que han dado lugar dichas explicaciones), como en las habilidades técnicas, encaminadas a solucionar problemas relacionados con la supervivencia y mejora en las condiciones de vida.

Ahora, aquí, podemos observar algunas trazas de ese *proceso de humanización* en pueblos y etnias de esos cuatro continentes. Al mismo tiempo, se encuentran en distintos periodos de su Historia: unos en el paleolítico superior, otros en el neolítico y algunos en la edad de los metales. Todos ellos, coetáneos de la era cristiana en los siglos XIX y XX, cuando las *sociedades occidentales industrializadas* generaban, primero, las primeras máquinas de combustión interna y, más tarde, los primeros electrodomésticos, por ejemplo.

Sociedades avanzadas, en que, desde hace tan sólo unos siglos, conceptuamos el arte como la creatividad de una persona -un *artista* con su rúbrica particular- que manifiesta su imaginación, su fantasía, mediante su habilidad en la manipulación de diversos materiales: telas, pinturas, maderas... mediante palabras, imágenes visuales...

Hay objetos que reflejan el poder de los jefes o de los chamanes; tanto unos como otros, imbuídos también, quizá, de poderes sobrenaturales, capaces de sanar o enfermar, de invocar a los dioses -de entremezclarse con ellos, incluso- de asegurar una buena cosecha, de garantizar la seguridad de supervivencia de su pueblo...

...Observa todos los objetos que son propios de personas notables: bastones de mando, máscaras y tocados, reposacabezas...

Otros objetos, hacen referencia a invocaciones y deseos de fertilidad, tanto del hombre como de la mujer, por medio de estatuillas u otros objetos alusivos.

Curiosamente, los atributos sexuales en algunas estatuillas son exageradamente prominentes o exageradamente ocultos, dependiendo de la función ritual de cada pieza en particular.

Los elementos de la anatomía humana tienen, en efecto, diverso trato. Fíjate, por ejemplo, en la prominencia del ombligo en algunas figuras, ya sean tridimensionales o bidimensionales. Un rasgo de nuestra anatomía que, una vez cortado el cordón umbilical, hoy en día carece de la menor consideración para nosotros¹; pero para ellos, ese nexo que existe entre madre e hijo tiene connotaciones mágico-sagradas: ese cordón se corta cada vez que nace un hijo y, misteriosamente, se regenera para que pueda nacer otro... ¿cómo se explica?

¿No hay expresiones similares en las artes primarias halladas en suelo europeo, datadas en miles de años de antigüedad? ¿No será que, más avanzada culturalmente, nuestra tecnológica sociedad ha olvidado ciertos mitos al tiempo que ha elaborado otros?

¿Observas la capacidad de abstracción plasmada en las obras que ahora podemos observar?

Hay piezas que tienen rasgos antropomorfos o zooantropomorfos; en algunas de ellas, dichos rasgos están trazados mediante leves líneas: así, brazos, piernas, ojos, cejas... apenas son una sutil insinuación.

¿No estamos haciendo un viaje, ahora mismo, entre las figuras monocromas y policromas que se encuentran pintadas en cuevas y abrigos de Levante y Cantabria hace miles de años, o las pintadas por Miró, Feito, Zöbel... hace tan sólo unas decenas de años?

¹ Últimamente vuelven a tomar gran importancia, pero por motivos y fines muy diferentes. Los tejidos del cordón umbilical están formados por células-madre; las nuevas aplicaciones científicas sobre implantación o reimplantación de neoplasias en organismos humanos, afectados por determinadas patologías, abren nuevos campos de investigación los tratamientos de éstas. Son técnicas que, por otro lado, no están exentas de polémica porque chocan con mitos y ritos propios de las religiones de nuestras avanzadas sociedades.

MUJER CON RECEPTÁCULO ADIVINATORIO

Etnia *luba*. República Democrática del Congo. S. XIX. Madera. Representa una mujer sosteniendo un cántaro con tapa; está acompañada de dos figuras más pequeñas, cuya función se desconoce. Una de ellas, es un niño que mama con fruición de uno de los pechos de esa mujer.

El cántaro contenía el caolín blanco sagrado y objetos diversos, que se empleaban para diagnosticar enfermedades.

Este objeto también era un instrumento de adivinación, empleado por los prestigiosos *mediums kílumbu*, que eran los chamanes de los *luba*.

El adivino *kílumbu* agitaba el instrumento al tiempo que invocaba a los espíritus para que le ayudaran a interpretar la disposición en que habían quedado los objetos en el suelo, pues el ritual acababa dejando caer los objetos sagrados. El espíritu *hablaba* a través del cuerpo del *kílumbu*, en trance gracias a la ingesta de alucinógenos.

Así pues, era un objeto de doble uso: contenía cargas mágicas, que o bien curaban y protegían, o bien dañan; y podía contener caolín blanco, una fuente de poder sagrado, al tiempo que era la morada de espíritus, invocados para la adivinación.

MÁSCARA DE CHAMÁN

Etnia *inuít yupík*. Costa occidental de EE.UU. S. XVIII. Piel de mamífero, tratada.

Los aborígenes norteamericanos, conocidos como esquimales (*comedores de carne*), se llaman a sí mismos *inuít*: (*humanos*).

Curioso. Recuerda cuántos pueblos, en diferentes épocas y estadios de evolución cultural, se denominan así mismos *hombres*.

Los *inuít* se organizan socialmente en clanes, grupos donde no había un jefe o jefa que se diferenciase del resto de los miembros.

El poder tenía más bien origen espiritual: el *chamán* de cada pueblo conocía, tras un duro aprendizaje según estrictos rituales, los secretos de la Naturaleza y de los espíritus. Sabía, por ejemplo, las *Reglas* que hay que observar para lograr la reencarnación eterna.

Ese aprendizaje era un difícil camino de iniciación, con pruebas de supervivencia alejado de la aldea, tras lo cual, si regresaba sano y salvo, era recibido como un ser sobrenatural.

Espero que la visita a la exposición haya sido agradable y de provecho. Sí, además, has tomado nota de aquello que más llamó tu atención, luego podremos dar continuidad a este tiempo de observación y comentar lo que hayamos visto de interés en nuestra próxima sesión de trabajo.

Un saludo,

*Juan**

Relacionado con este texto, hemos publicado otro en esta web que empleamos, en su momento, como material curricular para **Historia del Arte**. Está a disposición de los lectores en el siguiente enlace:

- [\[Arte\] Faraón. Arte en las Primeras Civilizaciones: Egipto](#)