

Arte rupestre franco-cantábrico

Arte franco-cantábrico o pintura franco-cantábrica

- Manifestaciones culturales de naturaleza artística, especialmente a las pinturas rupestres
- Geográficamente se extendieron en el Paleolítico superior. Su cronología es del periodo magdaleniense (14 000 años aproximadamente).
- Se extiende por la cornisa cantábrica, en la actual España, y por el suroeste de la actual Francia.
- Arte parietal o arte mural, en cuevas,
- Se caracteriza por el realismo.
- La policromía.
- **Instrumentos**
 - Dedos
 - pinceles de cerdas
 - espátulas
 - proyectándolos al soplarlos con la boca sobre la pared.
- **TEMA** casi único: los grandes animales a los que debía enfrentarse en el ejercicio de la caza.
 - **Bisontes y caballos** constituyen las figuras mayoritariamente pintadas, apareciendo también jabalís, venados, y muy esporádicamente, algunas figuras humanas que parecen ser hechiceros disfrazados con pieles de animales.
- **Degradación tonal**, consistente en producir cambios en la intensidad de los colores para producir bulto, efecto especialmente visible en los rojos-ocre en su fusión con el negro carbón.
- **Representaciones en perfil absoluto**, “**perspectiva torcida**” (que exige diferentes puntos de vista: dado, por ejemplo, un bisonte de perfil, los cuernos se presentan de frente), o, **tres cuartos** (la que mayor naturalismo ofrece).
- **Interpretación**. Dos teorías sobre el significado y la finalidad de estas obras:
 - **Magia simpática o de atracción**
 - **La cueva como “santuario” de fertilidad.**
- En ocasiones se servían de un buril de sílex para contornear la figura, a modo de un rudimentario esgrafiado
- Predomina la representación de animales en figuras aisladas, que a veces utilizan las irregularidades del soporte (techos o paredes de las cuevas) como tercera dimensión.
- Las pinturas están habitualmente en lugares alejados de la entrada de las cuevas, por lo que se realizaron con luz artificial.

Las de la zona franco-cantábrica fueron las primeras **pinturas paleolíticas** descubiertas por Marcelino Sanz de Sautuola en la **cueva de Altamira** (1879). Y en Francia cuevas descubiertas por el abate Breuil (Cueva des Combarelles y Font-de-Gaume, Dordoña, 1901 —aunque las más importantes, descubiertas posteriormente, fueron las de la cueva de Lascaux, 1940—), de modo que su principal opositor,

Arte rupestre levantino

- Se da en un período postglaciar; el final del paleolítico coincide con el retroceso de la última glaciación. Un cambio no brusco, pero consolidado hacia el 10/8000 a.C. Amplias zonas, antes ocupadas por hielos, se colonizan por la fauna, la flora y el hombre; el nivel del mar sube hasta nuestras costas actuales; también sube el nivel de las nieves perpetuas. Las tundras y estepas se pueblan de bosques de coníferas en las zonas más septentrionales, y bosques caducifolios o bosques mixtos en las zonas más al sur. Los animales también varían: el reno se desplaza al norte, el mamut, el oso de las cavernas y el rinoceronte lanudo se extinguen. Otros animales tienen un gran apogeo: el ciervo, corzo, jabalí y los grandes bóvidos.
 - Epipaleolítico y Mesolítico
 - Tanto el Epipaleolítico como el Mesolítico son épocas de transformaciones. Epipaleolítico se aplica a los grupos de cazadores-recolectores, mientras que Mesolítico a aquellos que se encuentran en vías de la producción artificial de alimentos (agricultura, ganadería).
 - El hábitat del Epipaleolítico, cultura similar al Paleolítico, sigue en cuevas y abrigos. Hay tendencia a fabricar instrumentos de piedra de menor tamaño (**microlitos**), al cambiar el tamaño de la caza. No obstante y según indican los estudios más recientes, parece evidente la edad postpaleolítica de la pintura levantina y su agotamiento y sustitución por un arte del Calcolítico; sin embargo, es muy difícil establecer una cronología absoluta y confirmar que estas expresiones plásticas son meso-neolíticas.
 - Estas pinturas están en las cadenas montañosas de la vertiente mediterránea. Las pinturas y escasos grabados que se conservan aparecen en **abrigos** o covachos **de escasa profundidad**. No hay reglas respecto de la situación de las pinturas en los abrigos; normalmente se pinta a lo largo de ellos y a la altura a donde se llega fácilmente con la mano.
 - Están bañados por la luz solar y situados en zonas abruptas. La mayoría de los abrigos se encuentran a una altura comprendida entre los 600 y los 1.000 mts. El clima debía ser duro y continental, muy apto para la caza.
 - Los abrigos descubiertos son más de un centenar, con millares de figuras. La conservación de esta pintura es difícil, unas veces por la acción de los medios naturales y otras por las del propio hombre. Hay abrigos enteros que están hoy casi invisibles.
 - Abrigos más conocidos: **Cogul** (Lérida), **La Araña** (Valencia), **Minateda** (Albacete), **Alpera** (Albacete).
-
- E. Ripoll realizó en la década de los sesenta un nuevo esquema cronológico, dividiendo el arte en cuatro etapas: naturalista, estilizada estática, estilizada dinámica y una última fase de transición al esquematismo. Del Paleolítico a la Edad de Bronce.

Obras artísticas

- La pintura es la técnica empleada principalmente.
- **Elementos de la pintura**
 - **Animales.** Numéricamente el **animal** más representado es el ciervo, seguido de la cabra montés. Es frecuente la pintura del toro y del jabalí. Más raros es el caballo, corzo, cánidos, aves. En muchos casos es

difícil identificar las especies, por el pequeño tamaño o lo borroso de la figura. Los ciervos y las cabras están abundantemente representados y no faltan en ningún abrigo. Aparecen en actitudes variadas, pero los convencionalismos se repiten. Hay ciervos aislados de gran tamaño, pero lo normal es que aparezcan en manadas. En cambio, las cabras suelen aparecer en rebaños, presa de los cazadores; no suelen aparecer solas.

- **Figuras humanas.** Las **figuras humanas** tienen menor naturalismo que los animales y una mayor estilización. No presentan detalles, excepto la nariz y la boca, aunque se detallan los adornos en la cabeza, la cintura y las piernas. No se pintan individuos, sino tipos, con una larga lista de variaciones, pero siempre estilizados, a veces con formas exageradamente alargadas. Aparecen con armas diversas.

Las mujeres aparecen menos que los hombres. Se diferencian de las figuras masculinas: senos, nalgas salientes, falda, tipo de actividad que desarrollan. No presentan armas. Las faldas son acampanadas y entalladas en la cintura, como si estuvieran sujetas por un cinto. Se las representa aisladas y sin relación directa con los hombres.

- Las **armas** más frecuentes son el **arco y las flechas**; excepcionalmente el venablo o el lazo. El arco puede ser grande, incluso mayor que la figura humana, aunque son más frecuentes los pequeños y sencillos. Los arqueros están en actitudes diversas, pero generalmente tensando o disparando el arco.

Características de las pinturas

- Hay una serie de características comunes, aunque también haya factores de diversidad.
- Los colores principales son **el rojo**, el más abundante, y **el negro**; algunas figuras en Albarracín son de **color blanco**. Los colores **rojos alcanzan una gama de matices amplia**, desde el rojo claro o el anaranjado hasta el violáceo o castaño. Estas variaciones pueden ser debidas a repintados o a la acción de la erosión y desgaste de la pintura.
- Participación en las escenas de hombres y animales en variadas actitudes. El hombre aparece en actitudes diversas: cazador, hiriendo o acosando a animales; a veces armado con arco, luchando o danzando; excepcionalmente aparece como hechicero o enmascarado. La mujer aparece frecuentemente en las escenas, aunque nunca como cazadora. Otras actividades de la vida están presentes: recolección de frutos, miel (La Araña de Bicorp, Valencia), escenas agrícolas o ganaderas, danzas, etc.
- La forma de pintar
 - las figuras varía.
 - Hay simples perfiles; se marca sólo el contorno de la figura y la parte interior no se pinta.
 - A veces se modelan partes del cuerpo, como la cabeza, el cuello.
 - El relleno de las figuras es variado:
 - a veces un rallado paralelo;
 - otras se completa el contorno de la figura con una pintura plana. No hay modelado, difuminado complementario, ni policromía dentro de cada figura.

- Los animales están generalmente de perfil; las astas, cuernos y pezuñas figuran de frente aunque el cuerpo esté de perfil.

Significado de las pinturas

Aunque el arte levantino estuvo al servicio de una sociedad, su sentido y significación, no está claro. Se está de acuerdo en el papel de la caza, básica para la vida económica del pueblo. La idea religiosa o la magia de caza convertían a estos abrigos en santuarios, dispuestos estratégicamente en lugares no habitados y normalmente sin restos de habitación. Esto explica la acumulación de figuras en paredes de un mismo abrigo y en determinados lugares.