

AARON ROSEN

**Un viaje
a través
del arte**

Traducción del inglés de
Ana Doblado Castro

Siruela

Las Tres Edades Nos Gusta Saber

ÍNDICE

6 Empieza tu viaje

PREHISTORIA Y ANTIGÜEDAD

10 Nawarla Gabarnmung c. 35000 a. C.

14 Tebas 1250 a. C.

18 Nínive 700 a. C.

22 Atenas 450 a. C.

26 Roma año 1

30 Teotihuacán 300

34 Ajanta 500

38 Jerusalén 700

42 Hedeby 900

EDAD MEDIA Y EDAD MODERNA TEMPRANA

48 Cahokia 1100

52 Angkor 1150

56 El Gran Zimbabue 1300

60 Pekín 1400

64 Granada 1450

68 Florencia 1500

72 Tombuctú 1550

76 Ámsterdam 1650

80 Isfahán 1700

EDAD MODERNA Y EDAD CONTEMPORÁNEA

86 Edo 1800

90 Haida Gwaii 1825

94 Londres 1850

98 París 1875

102 Viena 1900

106 Moscú 1920

110 Ciudad de México 1930

114 Nueva York 1950

118 San Francisco 1960

122 Berlín 1990

126 Seúl 2000

130 Río de Janeiro 2020

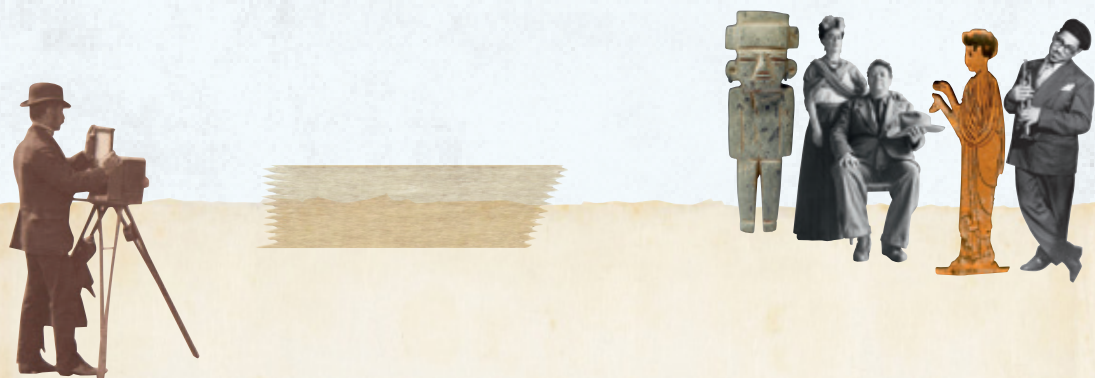
134 Continúa tu viaje

136 Glosario

138 Índice

140 Créditos de las imágenes

Embárcate en nuestra aventura. Este libro te permitirá viajar a través del tiempo, a través del mundo. Iremos desde la Australia septentrional de hace decenas de miles de años hasta el Río de Janeiro actual, atravesando en nuestro camino todos los continentes (salvo la Antártida).

En este viaje podrás imaginarte abriéndote paso por la selva, atravesando el desierto tras una caravana u oteando el horizonte desde la cofa del vigía de un barco. Sin embargo, este es sobre todo un viaje relacionado con las personas. Demasiado a menudo contemplamos las obras de arte como tesoros destinados a colgar en las blancas paredes de los museos. Nos olvidamos de las culturas que están tras esas creaciones. El arte no es simplemente bello; es mucho más. Refleja todo e influye en todo, desde la religión a la política y la forma de vivir de la gente.

Los lugares y las fechas que he escogido para este libro proporcionan unas increíbles instantáneas de diferentes culturas. Esto no significa que el lugar dejara de ser interesante después. Hay quienes dicen que todo país tiene una edad de oro, ¡pero eso sería simplificar demasiado! Merece la pena investigar cada cultura en todas sus épocas. La cultura no debería verse como una competición: desde el gran montículo de Cahokia hasta la Acrópolis de Atenas, cada lugar tiene historias y misterios que investigar.

Espero que este libro no sea más que el comienzo de tu propio viaje a través del arte, y no el punto final. Por cada ruta que señalo aquí, tú podrías trazar mil más, desde Herat hasta Estambul, o desde Tikal a Cuzco.

Aaron Rosen

PREHISTORIA Y ANTIGÜEDAD

OCÉANO ÁRTICO

• HEDEBY 900

• ROMA 0

• ATENAS 450 A. C.

• NINIVE 700 A. C.

• JERUSALÉN 700

• TEBAS 1250 A. C.

• AJANTA 500

• NAWARLA GABARNMUNG
c. 35000 A. C.

OCÉANO PACÍFICO NORTE

• TEOTIHUACÁN 300

OCÉANO ATLÁNTICO NORTE

OCÉANO PACÍFICO SUR

OCÉANO ATLÁNTICO SUR

OCÉANO ÍNDICO

OCÉANO ANTÁRTICO

NAWARLA GABARNMUNG - c. 35000 a. C.

UN PALACIO EN UNA CUEVA

El pueblo aborígen llegó a Australia hace unos 50.000 años. Los aborígenes vivieron y viajaron por toda la isla, desde la selva hasta el desierto, mucho antes de que llegaran los europeos. Hubo un momento en que hablaban más de 250 idiomas distintos. Algunas de las huellas más antiguas se han hallado en las cuevas de arenisca de Nawarla Gabarnmung, en la Tierra de Arnhem, al norte de Australia. Recientemente, los arqueólogos han descubierto allí un hacha de piedra de hace 35.000 años, la más antigua del mundo de ese tipo. Según el pueblo jawoyn, que ha vivido en esta zona y los alrededores durante generaciones, Nawarla Gabarnmung significa «agujero en la roca». Una anciana explica que para su gente esta remota cueva «era como un palacio». En el techo, en las paredes y en las columnas de piedra hay pintadas imágenes del pasado de su pueblo, desde la creación del

mundo hasta los gigantescos animales que cazaban antaño, y también la llegada de los europeos. Para los aborígenes, dónde ocurren las cosas puede ser igual de importante que cuándo ocurren. La idea del propio «país» es fundamental. Pero lo importante no es poseer y vender la tierra. Como dice un nativo, «la tierra nos posee a nosotros».

Pinturas de la Era del Sueño

En Gabarnmung el arte es mucho más que decoración. El arte ocupa un lugar central en la sociedad aborígen. Es una forma de preservar el importante conocimiento sobre rituales religiosos, leyendas e historia, y de transmitirlo. En las comunidades aborígenes, el conocimiento te hace merecedor de respeto y autoridad. Las leyendas, los símbolos y las técnicas empleadas en el arte deben aprenderse y usarse de la forma adecuada. En determinados pueblos, por ejemplo, solamente ciertos clanes tienen derecho a pintar algunos animales. E incluso el estilo de los dibujos —como el sombreado con rayas— pertenece a grupos especiales. ¡Usar la imagen de otro es una grave ofensa!

El pez llamado barramundi es un tema habitual en la pintura rupestre y aparece muchas veces en Gabarnmung. Aún hoy nada en los ríos y lagos de Australia y es un alimento popular.

Mujer y niño con pez, pintura rupestre, artista desconocido, Tierra de Arnhem

Muchos artistas aborígenes, como Jimmy Njiminuma (que aparece a la derecha de la foto), pintan sobre corteza de árbol además de sobre piedra. Njiminuma es el autor de esta representación sobre corteza de la sagrada Serpiente Arcoíris que se haya en Njambolmi, cerca de Nourlangie, en la Tierra de Arnhem. Solo los miembros más respetados de una comunidad tienen el privilegio de poder pintar esta serpiente.

Serpiente Arcoíris, Jimmy Njiminuma, Tierra de Arnhem

Cuando los europeos llegaron a Australia, trayendo enfermedades y otros desastres, los aborígenes tuvieron que tomar decisiones difíciles. Necesitaban que el arte mantuviera viva su cultura, pero no querían que sus tradiciones se usaran de forma errónea. Ellos se servían del arte para comunicar diferentes cosas a distintas personas. Los dibujos aborígenes a menudo tienen significados ocultos, dirigidos solo a su comunidad, aparte del significado evidente al alcance de todo el mundo. A medida que avancemos en este libro, veremos cómo han usado artistas de distintas culturas el poder del arte para comunicar lo que era más importante para ellos.

Este dibujo de un canguro de Nourlangie Rock, en la Tierra de Arnhem, parece una radiografía. El llamado «estilo rayos X» revela lo mucho que sabía la gente sobre los órganos internos de los animales que cazaban y despiezaban.

Canguro, pintura rupestre, artista desconocido, Tierra de Arnhem

LA ERA DEL SUEÑO

LA ERA DEL SUEÑO (O ENSUEÑO) OCUPA UN LUGAR CENTRAL EN LA RELIGIÓN ABORÍGEN. PUES CONECTA EL PASADO REMOTO CON EL PRESENTE. CUANDO COMENZÓ EL MUNDO, GRANDES SERES CREADORES DIERON FORMA A LA TIERRA Y A TODO LO QUE EN ELLA HAY, Y ENTONCES ELLOS MISMOS SE TRANSFORMARON EN ELEMENTOS DEL PAISAJE, COMO MONTAÑAS, ÁRBOLES Y RÍOS. EL ARTE, LAS CANCIONES Y LAS DANZAS SE EMPLEAN PARA CONTAR LAS HISTORIAS DE LA ERA DEL SUEÑO.

El artista David Malangi es uno de los pintores aborígenes más famosos y uno de los primeros que exhibieron su obra en galerías de arte. Sus imágenes se imprimieron en los billetes de un dólar australiano sin su permiso. Aquí lo vemos mezclando ocre naturales para pintar sobre corteza.

David Malangi preparando su paleta

