

Manifestaciones plásticas en Egipto

Contenido

- La arquitectura egipcia
- La escultura egipcia
- La pintura y el relieve

El faraón Micerinos y su esposa.

Este grupo escultórico hecho en piedra de basalto representa al faraón ataviado con el *khaft* en la cabeza, la barba postiza y el paño real llamado *shendyt*. Su esposa Khamerer-Nebti luce una fina túnica de lino, propia de las damas de alta sociedad. Aquí se aprecia el realismo personalista y la idealización artística. Obsérvese el convencionalismo del pie izquierdo adelantado en los hombres mientras que en las mujeres los pies permanecen juntos. El amable gesto de los brazos de la mujer pone una nota de ternura en el hieratismo del conjunto.

- ¿Por qué las creencias religiosas condicionan el arte egipcio?
- ¿Por qué se dice que el arte egipcio es un arte para la muerte?
- ¿Cuáles factores influyeron en la continuidad estilística del arte egipcio?
- ¿Cuáles son los convencionalismos de la pintura egipcia?

Galería: principales dioses egipcios

Isis y Horus.

Thot.

Osiris.

Amón-Ra.

Anubis.

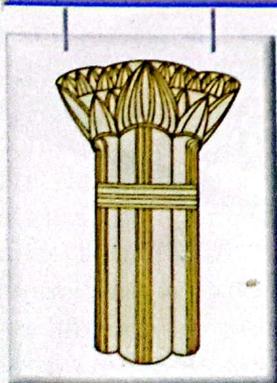

Pintura egipcia de la XX Dinastía. 1 200 a. C. Tebas.

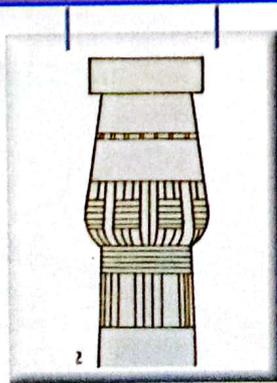
Egipto antiguo

El antiguo pueblo egipcio se desarrolló en los fértiles valles del río Nilo y creó una cultura original de gran fuerza y unidad en sus formas e ideas. El deseo de prolongar la vida más allá de la muerte, las profundas creencias religiosas, la rígida organización social y el aislamiento geográfico contribuyeron al desarrollo de una civilización que mantuvo la unidad cultural por varios siglos. Desde el sexto milenio a.C. los egipcios empezaron a diferenciarse culturalmente del resto de África. Los egipcios perfeccionaron las técnicas de cacería, agricultura, alfarería, fundición en cobre y tallado en piedra; crearon la escritura jeroglífica; definieron un complejo simbolismo religioso y levantaron grandes pirámides y templos. El faraón era la máxima autoridad política y religiosa. La unificación simbólica del **Alto Egipto** (el valle) y el **Bajo Egipto** (el delta) fue fundamental para consolidar las treinta y un dinastías que, divididas en períodos e imperios, gobernaron por varios siglos el antiguo Egipto. Pocos países del mundo han conservado por tanto tiempo una tradición artística tan original como Egipto.

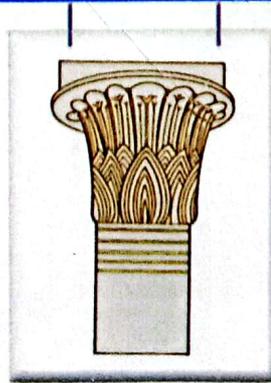
Galería: tipos de capiteles egipcios

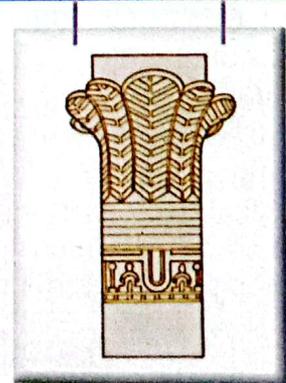
Capitel lotiforme.

Capitel papiroforme cerrado.

Capitel papiroforme abierto.

Capitel palmiforme.

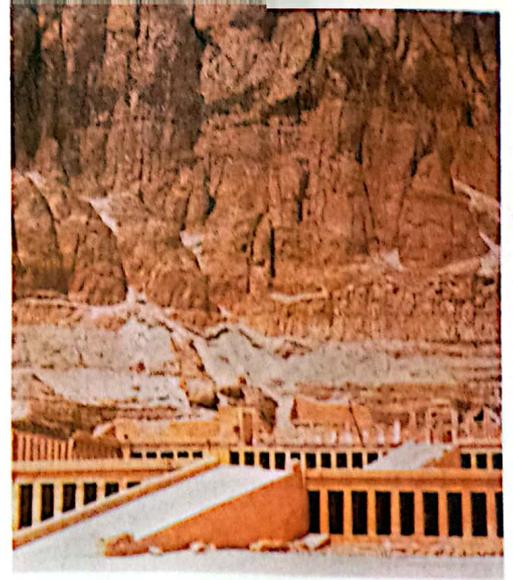
LA ARQUITECTURA EGIPCIA

RELIGIÓN, ARTE Y SOCIEDAD

El complejo sistema religioso de los antiguos egipcios determinó la estructura de su sociedad y condicionó las formas y expresiones de su arte. La máxima autoridad política y religiosa era el faraón, un ser visto más como un dios que como un hombre. Los principales dioses que recibían culto en el antiguo Egipto al comienzo tenían forma animal, como **Horus** el halcón, **Apis** el toro o **Khunm** el carnero.

difunto después de su muerte. Por eso se momificaban los cadáveres y se les hacían estatuas - retratos.

La grandiosidad de la arquitectura, asociada a un poder religioso considerado eterno y absoluto, se explica por el control ejercido sobre una sociedad esclavista y las rígidas directrices que sacerdotes y gobernantes daban a los artesanos que hacían las pinturas, relieves y esculturas. Fue un arte colectivo y anónimo.

Templo funerario del Hatshepsut. Dehir el-Bahari. Nuevo Imperio. Dinastía XVIII.

El sistema constructivo que utilizaron recibe el nombre de **adintelado**, porque se utilizaban vigas horizontales que se apoyaban sobre columnas o muros, lo cual ofrece una gran estabilidad a las construcciones. Esta estabilidad se reforzaba por la forma **piramidal** e inclinada de los muros. Las edificaciones se construían con grandes bloques de piedra que permanecían unidos por gravedad, ya que no se utilizaba ningún tipo de pegamento.

Por esta razón una construcción podía ser trasladada levantando ordenadamente cada uno de los bloques, a manera de piezas prefabricadas. Esto requería una cuidadosa y matemática planificación y el uso de grúas muy potentes.

LA ARQUITECTURA

Es la expresión artística dominante en el arte egipcio, por eso se dice que otras expresiones artísticas, como las pinturas murales, los relieves y las escrituras, están subordinadas a ella. Las características constantes en las construcciones egipcias son: la simplicidad de las formas, las grandes dimensiones, la sensación de solidez y permanencia, el uso de la piedra como material determinante y el predominio de las líneas rectas.

Después adoptaron forma humana como **Osiris** o **Isis**, o forma híbrida como **Anubis** con cuerpo de hombre y cabeza de chacal. Los dioses solares también recibían culto y fueron representados en las pinturas, esculturas y relieves de tumbas y santuarios.

La creencia en la vida eterna, la vida de ultratumba y el poder del faraón constituyen ideas fundamentales para comprender el arte egipcio. Se creía, por ejemplo, que el **Ka**, espíritu vital o alma, permanecía junto al

esfinge

Inspección de ganado. Maqueta. Tumba de Meket-Ra. IV Dinastía. Museo de El Cairo.

Estructura de un templo egipcio.

■ CONSTRUCCIONES FUNERARIAS

El culto a la muerte determinó la importancia de los edificios funerarios en el antiguo Egipto. La **mastaba**, monumento que aparece en la primera dinastía, era una tumba de estructura rectangular y paredes inclinadas que preservaba en una cámara mortuoria del interior la momia del difunto. En la parte subterránea y en una sala decorada se colocaba el **Ka**. Las mastabas eran las tumbas de personas ricas y funcionarios del Estado. Se decoraban con pinturas y relieves y se agrupaban en necrópolis.

Sin embargo, el edificio mortuario más característico de la arquitectura egipcia era la **pirámide**, tumba sagrada de los faraones que tuvo su origen en las mastabas. Las pirámides tienen base cuadrada y las caras planas e inclinadas, lo cual las hacía resistentes al viento y a la arena por muchos siglos. Al inicio se construyeron de ladrillos y después de piedra. En su interior se diseñaba una serie de pasillos y cámaras de difícil acceso.

Las más importantes son las de los faraones de la IV dinastía: Keops, Kefrén y Micerinos, en las llanuras de Gizeh y la pirámide escalonada de Zoser, en Saqqara. Años más tarde y tal vez para despistar a los violadores de sepulturas, los faraones hicieron excavar sus tumbas en las montañas, disimuladas con grandes piedras que aparentaban derrumbes. Estas construcciones reciben el nombre de **hipogeos**. Este mecanismo de camuflaje permitió que la tumba de Tutankamon junto con sus invaluable tesoros artísticos se preservara hasta comienzos del siglo XX, cuando fue descubierta.

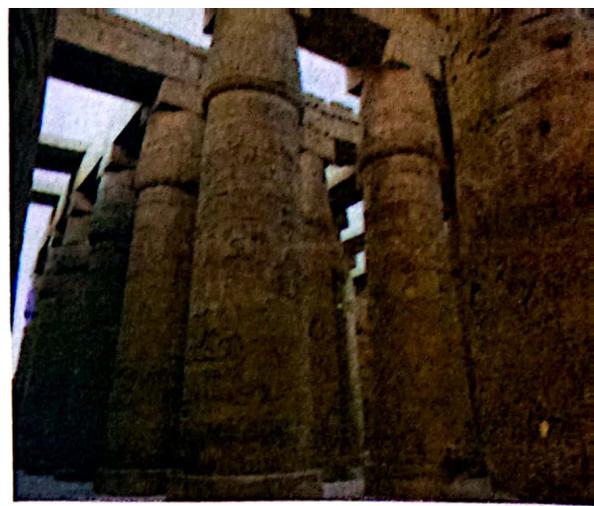
■ EL EMBALSAMAMIENTO

En el antiguo Egipto se desarrolló un importante y extendido culto a la muerte, alrededor del cual se afianzó una técnica para conservar el cuerpo del difunto, pues se creía que así alcanzaría la inmortalidad. Esta ciencia secreta, vinculada al ritual, recibe el nombre de **embalsamamiento**. Retiraban el cerebro y las vísceras del cadáver, sumergían el cuerpo en carbonato de sosa, inyectaban bálsamos a las arterias y rellenaban las cavidades con sustancias aromáticas. Luego vendaban todo el cuerpo con cuidado. Los cadáveres así preparados reciben el nombre de **momias**.

Muchas momias se recubrían con máscaras, algunas hechas en oro, que reproducían el rostro del difunto.

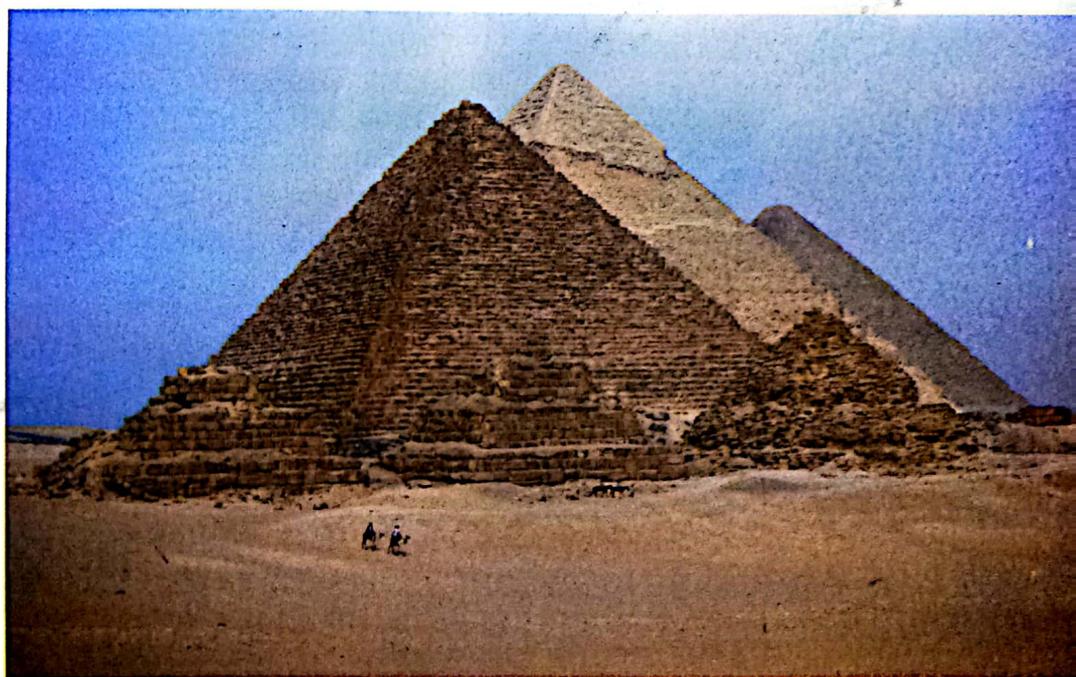
■ EL TEMPLO

Durante el Nuevo Imperio se edificaron también santuarios y templos para la práctica de actividades rituales y funerarias. El templo conservó su forma y

Templo de Amón en Karnak. Tebas. Imperio Nuevo. Dinastía XVIII-XX.

su estructura a lo largo de los siglos. El más famoso es el de Karnak. Tiene áreas distribuidas equilibradamente, cuyo acceso está bordeado por una larga avenida de esfinges que conducen a los pilonos que fungen de fachada y dan acceso al peristilo, a la sala hipóstila y al santuario. La altura de los espacios va disminuyendo a medida que se avanza en su interior. Los motivos que decoran sus columnas y paredes son refinadas estilizaciones de formas vegetales, símbolos astrales y signos jeroglíficos pintados con colores planos.

Pirámides de Gizeh. Imperio Antiguo. Dinastía IV.

LA ESCULTURA EGIPCIA

CARACTERÍSTICAS

La escultura egipcia se caracterizó por la estilización de sus formas, la simplicidad de sus volúmenes, la obediencia a convencionalismos y el apego a un carácter religioso-funerario. Las esculturas del Antiguo Imperio poseían mayor realismo, a diferencia de las de los imperios Medio y Nuevo que muestran mayor simplicidad y estilización.

Busto de Nefertiti.

Las características formales comunes a las representaciones humanas eran:

- Anatomía simple y robusta, que idealiza la figura con brazos pegados al cuerpo, caídos o doblados sobre el pecho o las rodillas.
- Notable estatismo o hieratismo, relacionado con la idea de eternidad.
- Rostros inexpresivos de mirada severa y distante.
- Posición frontal de las figuras. Los hombres adelantan la

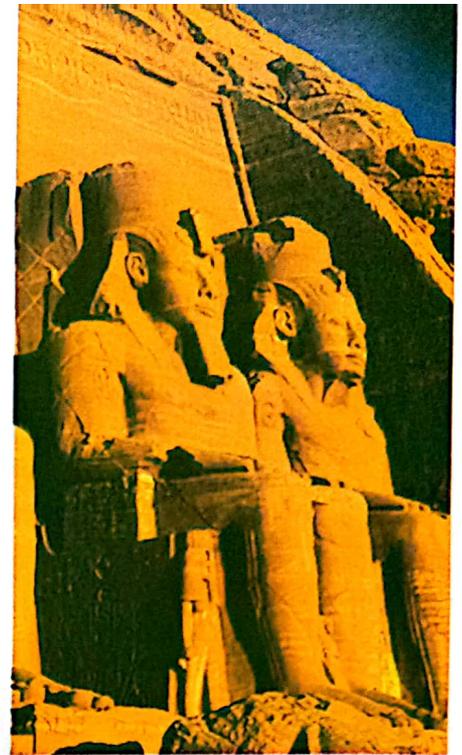
pierna izquierda, las mujeres las mantienen juntas.

- La forma escultórica, de pie, sentada o de rodillas se adapta perfectamente a la forma cuadrada del bloque de piedra.

Paralelamente a esta estatuaria oficial, hubo representaciones con mayor realismo como el *Escriba sentado*, en caliza policromada y con cierta expresión reflexiva y el *Alcalde del pueblo*, tallado en madera. Hacia el año 1380 a.C., durante la XVIII dinastía, se producen algunos cambios en la escultura, como se aprecia en el retrato en piedra caliza policromada de Nefertiti, de proporciones alargadas y detalles anatómicos destacados. Si las estatuas de los faraones eran abiertamente idealizadas para resaltar su carácter semidivino, las representaciones de las clases sociales bajas muestran mayor realismo y espontaneidad. Estas esculturas presentan diversos tamaños, desde las gigantescas estatuas que se colocaban a la entrada de los templos, hasta las pequeñas estatuillas funerarias, talladas o modeladas, que acompañaban las momias de faraones y personajes importantes.

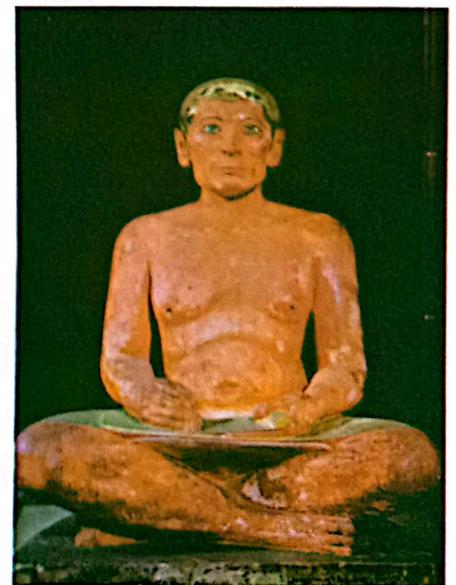
En el mundo egipcio, las estatuas tenían una función muy específica. Cuando moría una persona importante su cuerpo era embalsamado y depositado en un sarcófago, que luego se colocaba en la tumba y se rodeaba con las pertenencias más importantes.

Sin embargo, el difunto necesitaba una estatua-retrato llamada *Ka*, por la creencia de que de ese modo seguía vivo. El *Ka*

Colosos sedentes.

era la fuerza vital del ser humano. Por este motivo el extendido e importante culto a los muertos de esta cultura exigía además de la tumba (pirámide, mastaba, hipogeo) un templo donde se colocaba el *Ka*, que recibía el culto y las ofrendas de los sobrevivientes. Los escultores egipcios respetaron por más de tres siglos un estilo uniforme para hacer estas esculturas provistas de fuerza, grandeza y permanencia.

El escriba sentado. Imperio Antiguo. I Dinastía. Museo del Louvre.

LA PINTURA Y EL RELIEVE

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

La rica variedad de símbolos y signos del arte egipcio se refleja en las pinturas y relieves. Estas manifestaciones representan creencias religiosas, escenas de cacería, cultivo, ofrendas fúnebres o escenas de la vida cotidiana. Junto a ellas aparecen inscripciones jeroglíficas, que integradas a la composición explican el tema retratado. Los motivos y los jeroglíficos se alternan en franjas horizontales o verticales. En la pintura y en el relieve egipcios la imagen y la escritura están tan estrechamente complementadas que una sin la otra lucían incompletas.

Las diferencias entre pintura y relieve son de orden técnico. El relieve de poco bulto se llama **bajo relieve**, obtenido al tallar la superficie; cuando el contorno de la figura es más profundo se llama **hueco relieve**; el **inciso** consiste en marcar en hueco el contorno y las líneas que definen las formas. Estos recursos fueron utilizados en las paredes exteriores para que la luz del sol destacara las sombras y las luces que definían visualmente la figura. La pintura, de carácter mural, se realizaba con la técnica del **fresco** en superficies húmedas, o al **temple**, cuando el color se disolvía en cola.

CONVENCIONALISMO DE LA PINTURA Y EL RELIEVE

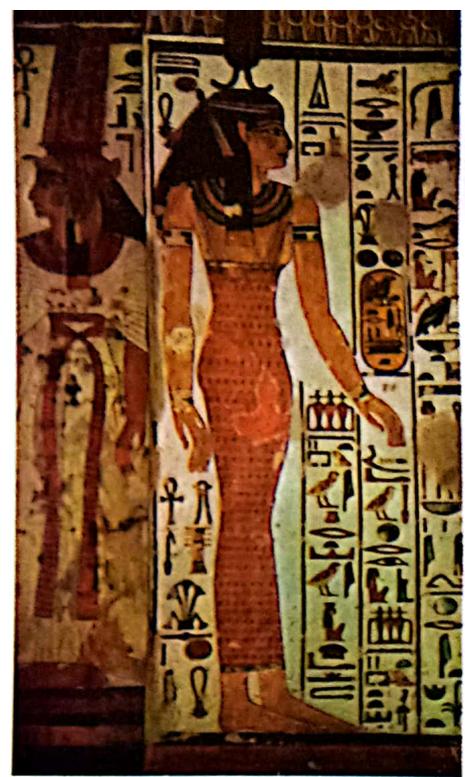
Los convencionalismos son normas y recursos que se emplean repetidamente sin variantes para representar figuras, escenas o motivos. Por ejemplo, el color rojo ladrillo era utilizado para la piel masculina, el

amarillo cobre para el cutis de las mujeres, el negro para el cabello y el contorno de los ojos. La figura humana se representa así: de perfil los pies, las piernas, la cabeza y los brazos, de frente los ojos, el tórax y los hombros. Esta manera de representar la figura humana recibe el nombre de **Ley de frontalidad**. El tamaño de la figura se corresponde con su jerarquía: el Dios mayor que el faraón, éste mayor que su esposa y los esclavos más pequeños que ésta. La profundidad se representó por medio de franjas horizontales superpuestas: la franja más baja correspondía al primer plano.

Los relieve y pinturas que se realizaban en las tumbas exhiben la rica iconografía egipcia, donde se representan principalmente dioses, banquetes funerarios, cortejos fúnebres, escenas de cultivo, cría de animales y de cacería. Las figuras pintadas se resolvían con colores planos y contornos para definir las siluetas. No se usaba la perspectiva sino que la profundidad se obtenía mediante la repetición de figuras superpuestas.

El relieve alcanzó gran perfección durante el Imperio Antiguo; pero durante el Imperio Medio empezó a ser sustituido por la pintura, que posteriormente consolidó su autonomía durante el Nuevo Imperio.

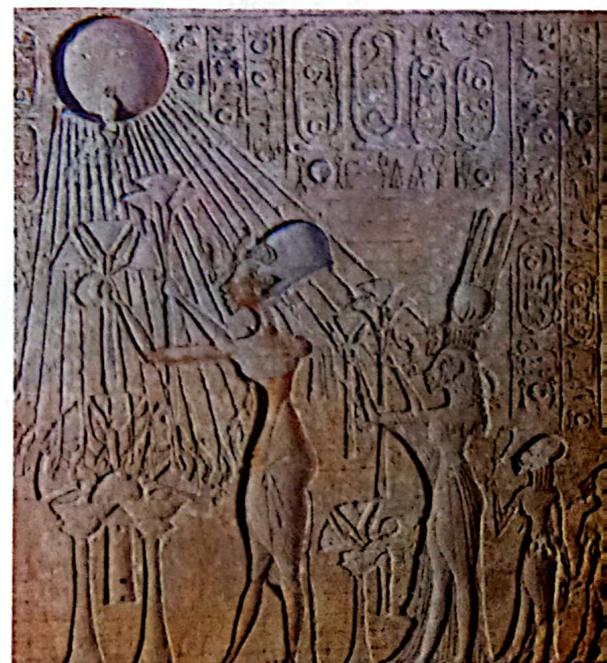
La escritura jeroglífica se vale de la representación de objetos y símbolos para expresar palabras e ideas. No fue sino hasta el siglo XVIII cuando el egiptólogo francés Jean François Champollion logró descifrar esta enigmática y elegante escritura.

Pinturas murales de la tumba de la reina Nefertiti. XIX Dinastía.

en la RED

MMA – the Metropolitan Museum of Art
www.metmuseum.org/home.asp
The Egyptian Museum
www.tourim.egnet.net/attractions_detail.asp?.code=6

Akenatón y su familia. Relieve. XVIII Dinastía. Museo de El Cairo.