

ARTE DE EGIPTO.

Contexto Histórico.

La civilización egipcia se desarrolló a lo largo del valle del río Nilo. Las primeras culturas quedaron distribuidas en torno al Bajo Egipto (alrededor del delta) y al Alto Egipto (a lo largo del río), y fue en ellas donde surgió la escritura jeroglífica.

Hacia el año 3000 a.c. se unieron ambos territorios en una sola dinastía. Tras la unificación, la sociedad egipcia, muy jerarquizada, quedó bajo el dominio del faraón. Los grupos privilegiados en torno al faraón se completaban con los nobles, los sacerdotes y los escribas. El resto de la sociedad estaba sometida a estos grupos y formada por los campesinos, un 85% de la población, los artesanos y los comerciantes, y por debajo de ellos, los esclavos.

La base de la economía egipcia era la agricultura. Para el trabajo en el campo contaban ya con la fuerza animal y el arado. Otra actividad con importancia en Egipto fue la artesanía. La producción de excedentes y la escasez de materias primas permitieron el desarrollo del comercio, tanto marítimo como terrestre.

La cultura egipcia impulsó la astronomía, el cálculo matemático y la medicina.

Fundamentos del arte egipcio.

El culto a los dioses y las ideas sobre la vida de ultratumba impregnan todas las manifestaciones del arte egipcio y de manera más relevante su arquitectura, limitada a una finalidad religiosa y funeraria (templos y tumbas). Se presta más atención a la mansión de los muertos que a la vivienda de los vivos.

Para el egipcio, el ser humano estaba integrado por tres componentes: el cuerpo parte material; el alma, principio vital que hacía que dicha materia se moviese; y el espíritu, el soplo inmortal dado por los dioses. La muerte sobrevinía cuando estos componentes se separaban.

Para poder alcanzar la inmortalidad, el cuerpo debía conservarse y así podría esperar la llegada del alma y del espíritu; por esta razón surge la momificación. Además se debía señalar un lugar donde el alma pudiese esperar al espíritu, sin perderse por el mundo, y, sobre todo, una construcción perdurable que guardase los tesoros y bienes del difunto para que pudiese llevarlos intactos con él tras resucitar.

Desde que Menes unifica el Alto y el Bajo Egipto hacia el 3400 a.c. **el faraón tiene carácter sagrado**, es un dios en la tierra, y la supervivencia en la vida de ultratumba depende su proximidad. Sólo así, se explica la existencia de un pueblo que vivió para construir las tumbas de sus reyes. Asombra la desproporción entre la magnitud de las pirámides y su función de simple tumba. Esto exigió una mano de obra numerosa y un sentido colectivo de la disciplina, solo compatible con una estructura política centralizada.

La influencia del vivir agrario. Egipto es una civilización fluvial de base agraria. En el mundo agrario nace la geometría, la medida, el catastro. Estos nuevos hábitos mentales enmarcan la arquitectura, su disposición de planos cuadrangulares, su aparejo de losas geométricas, y enriquecen los temas de la pintura, con plantas y flores, se introducen en elementos arquitectónicos (capiteles con hojas) y refuerzan el sentido de las proporciones de la estatuaria. Los mismos hábitos mentales que inclinan a los

egipcios a la matemática y a la agricultura, a la medida de las parcelas, innovan los ritmos plásticos.

ARQUITECTURA.

- *Características generales.*
- La primera característica estriba en que se trata de **construcciones en piedra**, labrada de manera geométrica (sillares), son bloques de piedra de medidas precisas, con las que se pueden elevar muros sin salientes y edificios de perfiles rectilíneos. La labra de la piedra aparece como una conquista voluntaria, una manifestación más del espíritu geométrico que impregna a una civilización agraria
- El rasgo más evidente es **el colosalismo**; la edificación resulta desproporcionada en relación con la función. Ni se precisaba tal volumen para enterrar en una pirámide el cadáver del faraón ni en los templos se congregaban muchedumbres que reclamaran espacios tan vastos. El colosalismo se inicia ya en la medida de los sillares, cuyo volumen hacía más incómodo el trabajo.
- **Es una arquitectura arquitebada.** Basada en líneas horizontales y verticales. La ausencia de la curva en las estructuras es correlativa con las líneas rectas que delimitan las parcelas agrarias; una vez más el ideal geométrico resplandece en la arquitectura. El problema de la arquitectura arquitebada es la elevación del edificio, pero el egipcio con la grandeza de los sillares y la disposición diagonal de la pirámide obtuvo medidas hasta entonces nunca alcanzadas. En los templos, la cubierta plana exigió la multiplicación de elementos sustentantes (columnas) y la alternancia del patio sin cubierta con la sala hipóstila llena de columnas.
- **En la arquitectura religiosa la columna** juega un papel decorativo, además de estructural o de sustentación. En un principio las columnas fueron simplemente haces de tronco, luego se sustituyeron por los fustes de piedra. No obstante el recuerdo del árbol perdura en los capiteles, diseñados con hojas de loto (lotiformes), de papiro (papiroformes) o de palma (palmiformes). Estos fueron los modelos más repetidos, pero se dieron otras formas en referencia directa a algún dios.

La arquitectura funeraria.

La mastaba. Es el tipo de sepulcro más antiguo de Egipto (2700-2060) a.c. En ellas se enterraban los faraones de las primeras dinastías y más tarde los grandes dignatarios. Tenían forma de pirámide truncada con un pozo excavado, al fondo del cual estaba la cámara sepulcral donde se depositaba el sarcófago. A nivel de tierra se situaba una pequeña capilla funeraria dedicada al difunto y una pequeña cámara llamada serdab, con la estatua del muerto.

La pirámide escalonada. A partir de la III dinastía surgió la superposición de mastabas; el resultado fue la conformación de una pirámide escalonada. Su interior tiene la misma estructura que una mastaba.

La pirámide. Con la IV dinastía las proporciones de los enterramientos crecieron y surgió la pirámide clásica. Los arquitectos concibieron las pirámides como estructuras monumentales que insinuaban la ascensión desde la Tierra al firmamento.

En el centro de estas construcciones se encuentra un serdab cobijado por un triángulo de descarga y espacios de refuerzo para que no se hundieran. Otra serie de corredores conducen a una capilla funeraria bajo el serdab. Finalmente, una rampa descendente lleva a la cámara funeraria situada bajo la construcción.

Las grandes pirámides se complementaban con templos en su base. Así, aneja a la pirámide de Kefrén se halla la esfinge de Giza. De cuerpo de león y cabeza humana, es un templo dedicado a Harmakutti, y entre sus patas se ubica un altar en el que se hacían sacrificios cada amanecer.

El hipogeo. Durante el Imperio Medio (2060-1580) a.c. comenzó a utilizarse otro tipo de tumba, consistente en una construcción excavada que ocultaba el enterramiento.

Constaba de un angosto corredor que se adentraba en el subsuelo y conducía a una capilla funeraria. Otro pasillo subterráneo más profundo desembocaba en el serdab, y una estrecha galería en lo más hondo de la excavación terminaba en la cámara sepulcral. Todos los pasillos se tapiaban tras el sepelio.

En el Imperio Nuevo (1580-651) a.c. , desde la dinastía XVII a XXV, el hipogeo continúa siendo el tipo de tumba más característico. Se realizaban dentro del denominado valle de los Reyes.

Los templos.

Existen dos modelos de templo el de los grandes templos y el de los speos:

Los grandes templos estaban realizados con sillares de piedra y sus muros más gruesos configuraban talud, es decir, tenían sus lados inclinados para un mejor asentamiento en el suelo arenoso del país. Sus cubiertas eran arquitrabadas y el elemento esencial sustentante fue la columna, que copiaba las formas vegetales de las orillas del Nilo.

Es la Dinastía XVIII, fundadora del Imperio Nuevo (1580 a.c.), la que impulsa la construcción de templos inmensos. Se inicia con la avenida de las esfinges, una calle de una gran anchura flanqueada en dos hileras por monumentales esculturas de cuerpo de felino y cabeza humana; la explanada de los obeliscos; los pilonos, entrada monumental constituida por dos moles trapezoidales, que enmarcan una puerta que simboliza la unión de Egipto. En el interior del templo un patio abierto rodeado de columnas (sala hipetra), prepara el acceso a un espacio techado sostenido por columnas (sala hipóstila) a la que solo accedían los sacerdotes, y finalmente la zona noble o santuario sala en la que se encuentra la escultura del dios y a la que solo accede el faraón y el sumo sacerdote.

Los templos más característicos dentro de esta tipología fueron los de Karnak y Luxor.

Los speos se erigieron en recuerdo de faraones difuntos y tuvieron por estas razones un exclusivo carácter funerario. Se excavaron en los acantilados de Egipto, con una fachada esculpida en la roca y un interior, profundizando en sentido horizontal dentro de los acantilados, a base de tres salas decrecientes en altura, tamaño e iluminación.

Como ejemplos citar el templo de Abu-Simbel de época de Ramses II, o el de Deir el Bahari de la reina Hatsepsut.

ESCULTURA.

Rasgos generales.

La casi totalidad de la escultura ha sido encontrada en las tumbas: de su carácter funerario deriva su concepción y sus rasgos formales. Su **hieratismo** solemne es su característica fundamental. Los arcaísmos, almendrado de los ojos, falta de expresión de los rostros, mirada tensa, rigidez en la manera de doblar cualquier articulación, sirven a un lenguaje que no busca la representación de la vida sino retratos-soporte del alma para la eternidad. La **ley de la frontalidad** que reduce la contemplación a un solo punto de vista. El frontalismo se refuerza con la disposición de los brazos a los lados del torso y la rigidez de la nuca, que sujeta en posición central a la cabeza. En los grupos, las diferentes figuras se yuxtaponen, adoptando una misma posición. Cabelleras y barbas se reducen a una serie de líneas paralelas, sin que se rompa el hieratismo. Estos rasgos generales evolucionaron a lo largo de la historia egipcia.

Evolución de la escultura.

En las **primeras dinastías** se alterna el trabajo de la pequeña estatuilla de marfil con los colosos de piedra. La influencia religiosa y el ansia de realismo se comprueban en las denominadas “cabezas de sustitución”, que se adaptaban a cuerpos hechos en serie; solo el rostro se considera en ese momento como personificación del difunto. En esta etapa realista dos esculturas, el llamado *Chéik-el-Beled* y el *Escriba Sentado* son obras importantes.

Estatuas como las de *Kefrén* y *Micerinos* permiten comprobar el proceso de divinización del faraón. En este período del Imperio Antiguo se representa al monarca de formas diversas:

- Rey-trono. El faraón se tallaba en el mismo bloque que el trono, representando la identificación del monarca con la soberanía. Ejemplo es la escultura de *Zoser*.
- En grupo, con su esposa o en tríada con divinidades protectoras. Como la *tríada de Micerinos*.

Poco antes del año 2000 a.c. Mentuhotep inicia la dinastía XI y el **Imperio Medio**. El arte se acerca a la realidad cotidiana y pueden percibirse, disimulados, algunos sentimientos y expresiones graves y pensativas, como en el *Retrato de Sesostris III*. Las figuras se alargan y la comparación de varios retratos de un mismo faraón trasluce el paso de los años. La estatuaria abandona los valores intemporales de las obras de tumba y se acerca a la vida. Pero en la dinastía XII se vuelve al academicismo y la frialdad solemnizándose la figura del faraón exaltando su poder divino. Se muestra un efectivismo casi aterrador con varios símbolos de poder como en la estatua de *Mentuhotep II*.

Alrededor del 1500 a.c. la dinastía XVIII establece el **Imperio Nuevo**. Para la plástica es un momento decisivo de renovación de las técnicas, en los temas, en la sensibilidad. Especialmente bajo Akenáton (Amenofis IV), el reformador religioso, cuando la escultura adquiere una extraordinaria dulzura, como podemos ver en el busto de *Nefertiti*. En los talleres de la capital, Amarna, donde los temas fundamentales fueron los retratos, no se buscaba lo simbólico, sino lo naturalista y realista, que captase la

belleza o la fealdad. Se produjeron de este modo numerosos retratos de la familia imperial y de Amenofis IV humanizados.

Los relieves de la época representan escenas de la vida diaria (el faraón jugando al ajedrez) y no rehúyen los aspectos desagradables como el vientre hinchado del faraón y sus brazos deformados y larguísimos.

Pero la revolución de Akenaton termina con su muerte y sus sucesores volvieron a la religión tradicional y sus representaciones tradicionales con su hieratismo y antinaturalismo. En la época además surgen tres nuevas iconografías:

- La estatua cubo, que representa una postura acuclillada, con los brazos rodeando las rodillas, resultando una forma cúbica y compacta que se cubre con jeroglíficos de alabanza al monarca.
- El faraón como jefe del ejército, lleva puesta la vestimenta de combate, como la escultura de *Ramses II*.
- El monarca oferente, arrodillado, con dos recipientes, ofrendando a los dioses. La escultura de *Amenofis III* es un buen ejemplo. En ella el monarca se representa de forma más realista y humaniza.

PINTURA.

Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el de los frescos que cubre la casi totalidad de algunas tumbas del Valle de los Reyes.

En todo momento está presente el recuerdo de las ilustraciones del *Libro de los Muertos*; contornos nítidos, colores intensos y contrastados (ocres sobre fondo amarillo, rojos sobre azul, etc), llenos de escritura jeroglífica. El amor a la naturaleza es una constante: hojas, espigas, pájaros, peces, crean una atmósfera de oasis. Igual que en el relieve, la posición de las figuras se define por un frontalismo convencional, en el que se combinan las perspectivas del frente y el perfil; torso de frente, piernas, pies y rostro de perfil, ojos alargados como si se contemplaran de perfil pero de contorno cerrado como si se vieses desde el frente. Se rehúye cualquier efecto de profundidad, las figuras se yuxtaponen en un plano o se superponen en varios niveles en vertical. A diferencia de la escultura la pintura capta el movimiento, es un arte para la vida.

Los temas son alegres, escenas de caza o pesca, de fiestas con músicos y bailarinas, los trabajos agrícolas en las diferentes estaciones, opulentos ritos cortesanos.....

Esta explosión pictórica tiene su momento culminante en los s. XV y XIV a.c. en la *Capilla funeraria de Tutmés II* y en la *Tumba de Nebamón*.