

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS
ARCHIVO HISTÓRICO

FONDO	BEATRIZ DE LA FUENTE
SERIE	001: DOCENCIA
CAJA	001
EXP.	014
DOC.	0006
FOJAS	38-46
FECHA (S)	1973

Cuáles son los elementos esenciales, les decía yo que daremos un breve panorama de aquellos valores esenciales a considerar en las disciplinas artísticas, cuáles son las características fundamentales de la arquitectura, escultura, de la pintura, de la cerámica; para que teniendo ustedes en mente estos valores visuales, les funcione a manera de plataforma para aproximarse a las obras de arte prehispánico. Por razones de orden de magnitud señalaré en primer lugar las de arquitectura, no se trata ni en mucho de hacer un análisis a fondo de las formas de estas disciplinas, sino meramente un marco de referencia que les permita, repito, ver las formas, las semejanzas, las diferencias, los tipos de soluciones particulares que cada conjunto prehispánico adopta. La arquitectura es la única disciplina artística funcional. Trata con el ordenamiento del espacio de la masa, diría yo del volumen, el volumen es la masa organizada y de los planos, está siempre basada en una proporción humana para empequeñecerla o engrandecerla. El hombre siempre está envuelto espacialmente. Es, repito, la única de las artes funcionales, está hecha para proporcionar abrigo al hombre, alberga a las deidades y es también la única que apela directamente a la cuarta dimensión, movimiento tiempo, es decir, no está para ser vista, sino es para ser vivida; y con ello el hombre recibe sensaciones espaciales y temporales. En términos generales siendo la arquitectura el arte del espacio es un espacio que nos envuelve, que le dá al espacio su verdadero valor, ya que en esencia en la arquitectura, en el contexto arquitectónico, es en donde se desarrollan las actividades corporales. A grandes rasgos hay dos tipos básicos de arquitectura. La arquitectura sólida y la arquitectura con esqueleto. La arquitectura sólida es aquella que no

tiene espacio interior. Ejemplo: una pirámide precolombina, si bien las pirámides son basamentos.....

Arquitectura de espacios sólidos es aquella que no tiene lo de volúmenes sólidos, es aquella que no tiene un espacio interior que no tiene un espacio contenido sino que el espacio funciona exclusivamente como contingente, un ejemplo de ello son las pirámides del mundo precolombino, que aunque siendo base para construcciones, las construcciones de la parte superior, los templos en realidad guardan un espacio tan reducido que es verdaderamente una cueva, no hay propiamente una dimensión espacial.

El otro tipo de arquitectura es la arquitectura de esqueleto, la arquitectura sólida es la arquitectura que prevaleció hasta el descubrimiento del arco, del arco verdadero que permitió entonces que los espacios interiores se liberaran y el espacio, se desdoblaba en contingente y contenido. Ahora, de el descubrimiento del arco, después de una larga secuencia se llega a la arquitectura de esqueleto, es decir, aquella como el edificio en el que estamos que tiene espacio y espacios, relacionados, contenidos, a la vez que siempre tiene un espacio que la contiene. En realidad, la arquitectura sólida tiene mucho en común con la escultura, ya que está concedida en términos de volúmenes, y ésta es la que nos interesa en particular a nosotros. La arquitectura griega inclusive, es una arquitectura sólida concedida como escultura. En la arquitectura prehispánica tenemos varios elementos a considerar, algunos de orden volumétrico y otros de carácter espacial. Los volúmenes son aquellos que derivan de un altar primitivo, un montón de piedras que con el tiempo evolucionan al transformarse en altares y consecuentemente en basamentos piramidales. Es la idea

del monumento. Los elementos espaciales derivan del sendero que va a dar lugar a la avenida, a la rampa, son vías de comunicación que marcan direcciones, y los recintos señalan áreas sagradas, son espacios limitados, no encerrados, nada más limitados por volúmenes que se transforman con el tiempo en las plazas ceremoniales. El cuarto elemento que es el templo propiamente dicho, deriva de la choza y en una gran época del mundo prehispánico es de hecho un volumen porque encierra un espacio mínimo que no puede ser considerado propiamente como el lugar en donde se desarrollan las actividades, pero en otra parte del mundo pre-hispánico la más reciente, el templo se multiplica y se subdivide en cámaras, en galerías y aunque permanece el principio del volumen, el espacio crece un poco interiormente. Sin embargo, en términos generales, espacio contenido ocurre cuando se utiliza la columna como elemento sustentante, porque en muchas ocasiones la columna no funciona sino como elemento decorativo. Cuando se aplica ya a su función natural, los grandes pórticos como en Chichén Itzá o como en Tula, es cuando se dan exclusivamente los espacios contenidos. Por lo expuesto, se verá que hay razón cuando se habla de que la arquitectura prehispánica es arquitectura de espacios vacíos. Arquitectura de espacio contingente que contiene, y no de espacio contenido, las actividades se desarrollaban en el espacio abierto, nunca espacio libre, el espacio estaba limitado en la plaza, limitado y ordenado por volúmenes en las avenidas o rampas que marcaban direcciones, nuevamente ordenado por los volúmenes que las limitan, pero espacio contenido donde propiamente se desarrollan actividades, se da plenamente cuando existen los grandes pórticos columnas en una época ya muy tardía del desarrollo de la ar-

quitectura prehispánica.

Ahora bien, estos son podríamos decir los rasgos fundamentales, la presencia de volúmenes, basamentos piramidales y templos. De los templos derivan, los palacios y del conjunto de cámaras y galerías espacios, vías de comunicación y plazas, esos son los elementos iniciales, ocurren en todas las ciudades desde la época más temprana, la planificación de La Venta y San Lorenzo, ciudades olmecas hace 1200 años antes de Cristo, muestran ya estos patrones, mis mos que se conservan hasta México-Tenochtitlan en la parte central de México o en Chichén Itzá, Mayapan y la Península de Yucatán.

Sin embargo, en cada época se le dan soluciones diferentes a estos elementos, la plaza no es concebida de la misma manera en Teotihuacan que en Monte Albán o que en Xicalí. La avenida resul ta de un modo distinto en Teotihuacan que en el Tajín que en Palenque esto a manera de ejemplo para que vean que los elementos que pueden caracterizar el estilo arquitectónico prehispánico tie nen rasgos que permanecen, que son invariables, pero que se modi fican de acuerdo con las circunstancias históricas propias, por lo tanto, una plaza será concedida de acuerdo con las necesidades adecuadas de la ciudad que las realiza.

Ya veremos más adelante cuáles son precisamente las diferencias y las soluciones propias de cada uno de estos elementos ar quitectónicos.

Bueno. Pasaremos ahora a los rasgos fundamentales de la es cultura. La escultura se caracteriza por su relación del volumen con el espacio no es funcional y solamente en la escultura moderna ape ña al movimiento tiempo, es decir, a la cuarta dimensión por

ello queda este tipo de escultura como las máquinas que se auto-destruyen, primero los móviles, luego las máquinas que se auto-destruyen y que se movilizan en el espacio quedan fuera de nuestra consideración para los efectos de este curso es suficiente considerar la escultura como un volumen en el espacio, esta interacción del volumen con el espacio es la consideración primaria en la escritura. En su forma más simple la escultura no requiere más que de barro y posteriormente de piedra. El volumen puede ser compacto con un ritmo interno que le dá unidad, por ejemplo; todos o la gran mayoría han de conocer la escultura de Coatlicue, es un volumen compacto, de forma cerrada que tiene un ritmo interior que le da unidad, toda la escultura tiene cualidades dinámicas que pueden estar dadas por el ritmo de las formas que pueden ser sugeridas virtualmente, por ejemplo: una figura humana en actitud de caminar está sugiriendo movimiento, no se está moviendo, pero está insinuando el acto de traslado, o pueden tener un movimiento real. Volvamos, en su mayoría se trata de esculturas modernas, sin embargo, en el mundo prehispánico hay pequeñas esculturas, como juguetes, que tienen los brazos y las piernas articuladas como muñecas, en pie, entonces produce un movimiento real. Espero que haya quedado clara la diferencia, pero si quieren la repito.

La escultura toda tiene siempre cualidades dinámicas. Hablar de que una escultura es estática, es metáfora, porque las formas que producen la escultura tiene un ritmo, un ritmo que puede ser interno, digamos una forma espiral, no se está moviendo, no está sugiriendo movimiento pero tiene un dinamismo en el diseño propio del motivo, es decir, no es un elemento estático. Ese es digamos

el primer caso y el caso más frecuente en el mundo prehispánico.

Segundo caso: la representación virtual del movimiento repito el ejemplo: una figura que levanta un brazo y adelanta una pierna, en realidad la figura no se está moviendo, pero está sugiriendo el movimiento, de ella dimana el movimiento, es un movimiento virtual; y tercero y último ejemplo: las esculturas que se mueven en realidad, es decir, que movilizan uno de sus elementos en el espacio.

El ejemplo que les puse, las muñequitas articuladas que pueden mover los brazos, digamos en todo el rededor o las piernas igualmente, esas sí producen un movimiento real, pero en cualquiera de los tres casos existe movimiento, movimiento de ritmo, movimiento virtual y movimiento real.

Bueno. Las relaciones del volumen con el espacio pueden ser muy distintas y pueden producir los efectos de las formas cerradas, el ejemplo de Coatlicue y un bloque unitario cuyo ritmo es interior, es decir, la forma no se proyecta hacia el exterior.

El espacio contiene el volumen y dentro del volumen existe el movimiento, es una forma cerrada, pero puede ser una escultura que tiene proyecciones hacia el espacio y que el espacio lo penetra. Por ejemplo: supongo que también un buen número de ustedes conocerán al "Luchador Olmeca", es una figura sentada que tiene los brazos así, en gran tensión; es todo lo contrario, es un volumen que tiene una tensión espacial como si fuera realmente a producir el movimiento y que la impresión visual es la de una forma abierta, se está proyectando hacia el espacio; el espacio sigue siendo contingente, pero la relación a espacio volumen es com-

pletamente distinta, las prolongaciones de la escultura, el espacio que penetra debajo de los brazos crea una muy distinta relación y volumen espacio, que transforma la forma cerrada en abierta.

Hay dos formas esenciales de producir escultura. Una es añadiendo material, las esculturas de barro, ustedes amasan el barro o digamos el estuco o la plastilina. El ejemplo más elemental para hacer el vestuario, añadiendo pegostitos, lo mismo que para hacer los collares, las pulseras, es añadiendo material, este tipo de escultura se da en materiales que son flexibles, en materiales suaves moldeables y siempre tiene la posibilidad de la modificación, es decir, se puede rehacer lo ya hecho. El otro tipo o el otro aspecto técnico básico en la escultura es removiendo material. Es te ocurre con los materiales duros todos los tipos de piedra es a base de la talla directa en que en el mundo prehispánico y nuevamente, en términos muy amplios se remueve el material con cinceles de piedras y mazos de piedra o de madera para dar la silueta general.

Después, se procede con abrasivos, arenas, más de material más resistente que la piedra tallada al pulirlas con el pulidor, para dar las texturas y las formas ya terminadas. Evidentemente la modificación es mucho más general en el mundo prehispánico, hay unas cuantas épocas en que se produce en realidad escultura. Escultura de tres dimensiones, se da desde luego con abundancia. La escultura de barro, la pequeña escultura de figurillas humanas o amorfas o vegetales, pero se da en mucho menor proporción, en gran tamaño, repito, son sólo unas cuantas épocas las que tienen voluntad por crear este tipo de escultura de bulto y aún cuando sea de bulto, es decir, es una escultura en torno a la cual uno camina y tiene dis-

tintos ángulos de visibilidad; predomina un efecto de frontalidad. El tono general es que las esculturas sean apreciadas en su cara principal a ésta. Algunos de los estudiosos lo han generalizado como una ley de frontalidad. No es desde luego que todas las esculturas así sean, pero hay algo de cierto y hay un predominio de este carácter y como toda ley, pues, tiene sus excepciones y generalmente las excepciones son mucho más significativas que las convenciones.

El relieve.

El relieve es una disciplina artística independiente, es decir, no deriva de la escultura, ni está sujeto a ella, tiene sus propias características, la esencial es que no participa de la realidad tridimensional, sino que cuenta siempre con un fondo plano del cual se desprende, por lo tanto, el relieve sólo puede ser apreciado frontalmente. Hay desde luego varios grados de relieve, en términos generales se ha hecho la distinción de altos y de bajo relieve.

De acuerdo con la proyección o con el remetimiento de lo representado. Si está poco remetido o poco realzado se habla de bajo relieve. Si es sumamente bajo, se habla de plano relieve, si está muy despegado se habla de alto relieve; en realidad, de acuerdo con la proyección o el remetimiento, el relieve participa de leyes pictóricas o de leyes escultóricas, hay relieve en que lo que se debe considerar primero es la línea. La línea es un medio gráfico abstracto por excelencia en cambio hay relieves que tienen volúmenes inclusive, penetración de espacios que se aproximan mucho más a las leyes del espacio, pero lo que unifica al relieve es que

hay un fondo siempre del cual se desprende. En el mundo indígena hay algunas excepciones, de hecho. Yo conozco exclusivamente dos en donde no hay fondo concreto, sino fondo virtual, es como una especie de calado, hagan de cuenta como los calados de papel de china, los recortes de papel de china, en que el plano posterior y plano sustentante está figurado pero está calado, esto; les digo, no es más que una excepción y ya lo veremos en su tiempo oportuno. Sí ocurre en el mundo prehispánico algo que no es propio del relieve. El relieve en el mundo occidental favorece la escena en los relieves. En el mundo egipcio en Mesopotamia, en Grecia y de ahí en adelante, el relieve ha servido para narrar eventos.

Esto no ocurre sino excepcionalmente en el mundo prehispánico, el relieve no narra, transmite conceptos. Ahorita que terminemos les dejo para que hagan algunas preguntas. El grabado es otra disciplina particular en realidad, es una incisión sobre la piedra realizada por un instrumento cortante y agudo; en ocasiones puede sugerir modelado, pero nunca produce realce. Vamos a acabar de ver los rasgos generales de las técnicas y luego preguntas.