

Arte y Cultura de Melanesia

Objetos de una colección

Juan Carlos Rey

Arte y Cultura de Melanesia

Art et Culture de la Mélanésie

Art and Culture of Melanesia

Objetos de una colección

Objets d'une collection

Objects from a collection

Juan Carlos Rey

ÍNDICE / TABLE DE MATIÈRES / INDEX

Introducción	09	Introduction / Introduction
Pesca y agricultura	16	Pêche et agriculture / Fishing and agriculture
Guerra y caza	26	Guerre et chasse / War and hunting
Objetos de prestigio, poder y autoridad	34	Objets de prestige, pouvoir et autorité / Status symbols, power and authority
Otros objetos de uso cotidiano	48	Autres objets du quotidien / Other objects for daily use
Iniciación, festivos y decoración	72	Initiation, fête et décoration / Initiation, celebration and decoration
Islas Trobriand	104	Îles Trobriand / Trobriand Islands
Origen y datación de las piezas	110	L'origine et datation des objects / The origin and dating of objects
Bibliografía	111	Bibliographie / Bibliography

Introducción

Este catálogo presenta una selección de objetos de una colección privada recolectados *in situ* en diferentes áreas de Melanesia, principalmente en Papúa Nueva Guinea, islas Salomón o Vanuatu. Se trata de objetos rituales representativos de poderes espirituales o funerarios, otros hacen alusión al prestigio social, la guerra y la autoridad, o simplemente sirven de decoración, para el uso cotidiano o las manifestaciones culturales y festivas.

De las tres grandes áreas en las que tradicionalmente se ha dividido el Pacífico, Polinesia, Micronesia y Melanesia, es en esta última donde se localiza la mayor riqueza y variedad de la expresión artística, conocida como *arte tribal* o *arte primitivo* del Pacífico. Esta riqueza se corresponde, por una parte, con la gran diversidad tribal y lingüística y por otra a una mayor abundancia y variedad de materias primas disponibles para la confección de objetos o artefactos, que son mucho más diversas de las que disponen las islas madreporicas de Polinesia o Micronesia, salvo raras excepciones.

El catálogo finalmente muestra una serie de objetos, pertenecientes a la cultura Massin, procedentes de las islas Trobriand. El estilo artístico de las islas Trobriand es muy peculiar y no es comparable a las de otras regiones de Papua. Los diseños y formas son más elegantes y armoniosos, donde predominan las líneas continuas modeladas sin rupturas bruscas, con acabados muy cuidados, sobre todo en las tallas que utilizan madera duras y de color oscuro procedentes de las islas Woordlark.

Las selvas húmedas de Melanesia y sus costas ofrecen unos recursos casi inagotable de materias primas necesarias para la confección de objetos, como los que se muestran en este catálogo.

Una amplia gama de materiales son empleados en Melanesia, los más utilizados son los de origen vegetal: madera, ratán y lianas, hojas de pandanos o cortezas, como las de los árboles de la morera o ficus, para confeccionar las «*tapas*», pigmentos o resinas, etc... La arcilla es empleada en lugares donde hay tradición alfarera para la fabricación de platos y cuencos, sin emplear tornos. Los caracoles, bivalvos y otros productos de origen marino son igualmente muy apreciados, sobre todo en las tierras altas donde son raros y utilizados como moneda en casi toda Melanesia. En otros casos el nácar de nautilus, ostras perleras o la concha de tortuga se utilizan para embellecer las obras de arte y darles más distinción. Las piedras duras, como el granito y basalto u otros materiales más frágiles, como la obsidiana o el jade verde, tuvieron una importancia particular para la confección de hachas, azadas, puntas de flechas y de lanzas, hasta la introducción del hierro por los occidentales. Partes de animales terrestres y marinos también forman parte de los recursos empleados, como los apreciados colmillos retorcidos de cerdo, los dientes de zorro volador o de delfines y cachalotes,

las plumas del ave del paraíso, los huesos de casuario o las pieles de «*cuscus*», solo por citar algunos. Es de destacar el uso de un bivalvo fósil, la tridacna (*Tridacna gigas*), con la que se confeccionaban objetos de una gran delicadeza y belleza como los «*baravas*» o «*kap-kap*», en las islas Salomón.

La confección de objetos, para las más diversas utilidades, ponen de manifiesto la destreza, habilidad y paciencia de sus autores que con herramientas nada sofisticadas, que a veces es un simple cuchillo, logran piezas de gran belleza. La fineza de los totems de las islas Trobriand o el delicado trabajo de vaciado de la concha de tortuga que adornan los «*kap-kap*» de Santa Cruz son claros ejemplos.

Salvo los objetos fabricados en piedra, conchas de moluscos y algún que otro material de consistencia dura, el resto están confeccionados con materiales altamente perecederos, principalmente aquellos de origen vegetal. Las condiciones climáticas de las latitudes próximas al Ecuador, con altos niveles de humedad y calor, hongos e insectos xilófagos no han contribuido a preservar antiguos objetos confeccionados con materias primas de origen vegetal. Por lo general los objetos perecederos más antiguos que conocemos y que se conservan, son aquellos recolectados por expediciones europeas enviadas al Pacífico a partir del siglo XVIII y que se conservan en museos, donde la humedad y temperatura están controladas, a la vez que pueden ser tratados para evitar su degradación por organismos vivos. Otras prácticas culturales, como la destrucción de objetos en ritos funerarios, como es el caso de la rotura voluntaria de «*baravas*» y otros ornamentos símbolos de poder, tampoco han contribuido a preservar intacto el legado artístico de los antepasados melanesios. A partir de mediados del siglo XIX la irrupción de misioneros cristianos en el Pacífico y su afán de erradicar cultos animistas y creencias politeístas contribuyó a la destrucción de parte del legado iconográfico, al que están ligadas las creencias locales.

Desde el descubrimiento del Pacífico por Balboa en 1513 y el primer viaje de circunnavegación de Elcano en 1522, los Mares del Sur fueron el teatro de una serie de expediciones que constituyen una de las epopeyas marítimas más osadas de los siglos XVI y XVII. Intrépidos navegantes y exploradores (López de Legazpi, Villalobos, Urdaneta, Mendaña, etc.) surcaron esas aguas desconocidas para los europeos, descubriendo, señalando y cartografiando la mayor parte de las islas que hoy conocemos en el Pacífico. En esta época, no lejos del oscurantismo que prevaleció en la Edad Media, las expediciones tenían una finalidad de conquista de nuevos territorios, búsqueda de nuevas riquezas y expansión del cristianismo. Con estas expediciones se inicia el conocimiento y descripción de las culturas locales del Pacífico y de sus artefactos.

Unos 200 años después de la primera exploración española y con la llegada de la corriente de la Ilustración en Europa otras potencias europeas, principalmente

Francia e Inglaterra, se interesaron también por el Pacífico, también llamado el «*Lago español*». En este nuevo contexto de la Ilustración, se organizaron expediciones con navíos más grandes y sofisticados a cuyo bordo fueron, además de las tripulaciones, equipos de naturalistas, cartógrafos, dibujantes y un largo etcétera de especialistas en otras disciplinas científicas y artísticas. Estas expediciones, iniciadas principalmente a partir del inicio del siglo XVIII, entre las que citaremos la de los franceses Bougainville y D'Urville, el británico Cook o el español Malaspina, despertaron un gran interés por la cultura, artesanía y objetos de Oceanía, surtiendo los museos europeos y gabinetes de curiosidades con colecciones que son las más antiguas que se preservan y se pueden admirar hoy en día en numerosos museos. A partir de mediados del siglo XIX la aportación a colecciones privadas y museos de todo el mundo continuó con la contribución de aventureros, comerciantes de arte e individuos interesados por el arte primitivo del Pacífico, como es el caso del conde Festetic de Tolna.

Durante mis más de cuatro años pasados en esta parte del mundo, no pude escapar a la fascinación por el significado, la historia, la riqueza y la estética de estos objetos. Espero que el lector apreciará el contenido de esta obra y disfrutará tanto como cuando tuve la ocasión de coleccionar las piezas, estudiarlas y admirar sus cualidades artísticas, y finalmente, plasmarlas en este catálogo.

JUAN CARLOS REY

Pesca y agricultura

Pêche et agriculture / Fishing and agriculture

Anzuelos / Hameçons / Hooks

Figura 1

Hasta la llegada de anzuelos modernos en hierro o acero, los anzuelos de fabricación local tuvieron una gran importancia para explotar los recursos pesqueros, principalmente bonitos y otros túnidos. Los anzuelos han sido fabricados con materiales capaces de atraer el pescado por su brillo, color y comportamiento en el agua, al mismo tiempo deben ser resistentes, de aquí que la madreperla haya sido ampliamente utilizada ya que reúne estas características.

Origen: diversas localidades de las Islas Salomón y Carolinas.

Material: madreperla, concha de tortuga y cuerda vegetal.

Dimensiones: varias.

Datación: finales siglo XX.

Les hameçons ont une grande importance pour les populations côtières, notamment pour la pêche à la bonite. Nacre de huître perlière, écaille de tortue et fibre végétale. Îles Salomon et Carolines.

Hooks have a great importance for coastal communities, mainly for the skipjack fishery. Oyster mother of pearl, tortoise shell and vegetable fiber. Solomon Islands and Carolines.

Lastre / Poids / Weigth

Figura 2

Este objeto, representando una cabeza humana, se empleó inicialmente como un lastre para pescar. El objeto presenta un orificio en su parte central para ser atado al aparejo de pesca. Estos objetos pasaron a ser considerados objetos sagrados representando a espíritus.

Origen: Choiseul o Nueva Georgia, Islas Salomón.

Material: piedra y fibra vegetal.

Dimensiones: 18,2 cm de altura y 9,6 cm de ancho.

Datación: segunda mitad siglo XX.

Cet objet, représentant une tête humaine, a été employé au début comme poids attaché à l'engin de pêche, avant de devenir un objet sacré représentant certains esprits. Pierre et fibre végétale. Îles Salomon.

The object, representing a human head, was initially employed as a weight for a fishing gear before it became a sacred object representing spirits. Solomon Islands.

Figura 2

Remos / Pagaies / Paddles

Figura 3

Detalle de las palas de un par de remos coloreados.

Origen: Sissano, Bajo Sepik, Papua Nueva Guinea.

Material: madera, pinturas sintéticas.

Dimensiones: 140,6 cm de longitud total del remo.

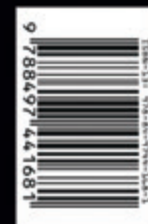
Datación: 1998.

Détail d'une paire de pagaies colorées. Bois et couleurs synthétiques. Sissano, Sepik, Papouasie Nouvelle Guinée.

Detail of a pair of colored paddles. Wood and synthetic colours. Sissano, Low Sepik, Papua New Guinea.

A través de la representación y descripción, en tres lenguas (español, francés e inglés), de 87 objetos de arte tribal o primitivo procedentes de Papua Nueva Guinea, Islas Salomón y Vanuatu, éste catálogo ofrece una amplia muestra de la rica y variada expresión artística y de la diversidad cultural de Melanesia, una de las regiones menos conocidas del Pacífico Sur. Fotografías y referencias inéditas conducirán al lector a introducirse en diferentes aspectos de la cultura de Melanesia, tan fascinante como desconocida.

Par le biais de la présentation et la description, en trois langues (espagnol, français et anglais), de 87 objets des arts tribaux provenant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon et du Vanuatu, ce catalogue offre un large échantillon de la richesse et de la diversité artistique et culturelle de la Mélanésie, l'une des régions les moins connues du Pacifique Sud. Les photographies et les références inédites vont introduire le lecteur aux différents aspects de la culture mélanésienne, si fascinante que méconnue.

Through the presentation and description, in three languages (Spanish, French and English), of 87 tribal art objects originating from Papua New Guinea, the Solomon Islands and Vanuatu, this catalog offers a broad overview of the rich artistic expression and cultural diversity of Melanesia, one of the least known regions of the South Pacific. The photographs and unpublished references will introduce the reader to the various aspects of the Melanesian culture, a fascinating yet unknown culture.

Edición español-francés-inglés

