

Cossos i imatges a l'antic Egipte

Lluís Torrens Campillo

Introducción

Este curso propone una aproximación a la vida cotidiana en el antiguo Egipto a partir del análisis de las representaciones figurativas. Lejos de considerar las imágenes como simples ilustraciones de una realidad externa, el programa parte de la idea de que pintura, relieve, estatuaria y otros soportes constituyen construcciones visuales regladas, capaces de transmitir formas de ordenar el cuerpo, las relaciones sociales y las experiencias de la vida cotidiana. En este sentido, el curso no se plantea como una historia general del arte egipcio, sino como una introducción a la lectura histórica de las imágenes egipcias y a su potencial para pensar aspectos centrales de la vida social.

A través de quince sesiones, la asignatura articula dos niveles de trabajo. Por un lado, introduce las herramientas necesarias para entender el lenguaje visual egipcio, incluyendo cuestiones como el canon, las proporciones, la jerarquización, la perspectiva, la organización en registros, el movimiento y la temporalidad. Por otro, aplica estas herramientas al estudio de diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como el cuerpo sexuado, el trabajo, el ritual, la reproducción, la infancia, la sexualidad, la familia, la vejez y la muerte. Así, el curso pretende mostrar que las representaciones figurativas no sólo reflejan prácticas sociales, sino que también contribuyen a construirlas visualmente.

El hilo conductor del programa es, por tanto, una doble pregunta: cómo podemos leer las imágenes egipcias desde sus propios códigos y qué nos permiten comprender sobre la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Esta perspectiva permite aproximarse al mundo egipcio desde

una mirada atenta tanto a la materialidad de los soportes como a la dimensión social, simbólica y visual de las imágenes.

Objetivos

Este curso tiene como objetivo introducir al alumnado en la lectura histórica de las representaciones figurativas egipcias y en su utilización como fuente para el estudio de la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Se propone proporcionar los instrumentos básicos para interpretar el lenguaje visual egipcio, especialmente en lo que se refiere al canon, las proporciones, la jerarquización, la perspectiva, los registros, el movimiento y la temporalidad, y aplicar estas herramientas al análisis de diferentes ámbitos de la vida social.

Asimismo, el curso quiere profundizar en la construcción figurativa del cuerpo sexuado, tanto masculino como femenino, en diversos soportes y contextos, y examinar la relación entre cuerpo, sexo y posición social en el marco de la sociedad egipcia. Al mismo tiempo, pretende acercar al alumnado a cuestiones centrales de la vida cotidiana, como el trabajo, el ritual, la reproducción, la infancia, la sexualidad, la pareja, la familia, la vejez y la muerte, poniendo de relieve las posibilidades y los límites de la imagen como fuente histórica.

Finalmente, la asignatura se propone fomentar una mirada crítica ante las imágenes egipcias, capaz de relacionar forma, apoyo, función y contexto social, y de desarrollar un análisis riguroso de las fuentes visuales tanto en el aula como en la observación directa de piezas y objetos en contexto museístico.

Programa

Bloque I. Aprender a leer las imágenes egipcias

Nos introducimos en los códigos visuales egipcios para entender cómo se construyen las representaciones figurativas y cómo pueden utilizarse para pensar históricamente la vida cotidiana.

1. Mirar no es ver: cómo leer las imágenes egipcias

La sesión inaugural presenta el enfoque general del curso y plantea una idea central: las imágenes egipcias no son reflejos inmediatos de la realidad, sino construcciones visuales sometidas a convenciones precisas. A partir de ahí se introducen los conceptos de representación figurativa, imagen y vida cotidiana, así como las posibilidades y los límites de estas fuentes para el estudio histórico.

2. Norma, orden y legibilidad: el lenguaje visual egipcio

Esta clase se centra en los principios que hacen posible la imagen egipcia como sistema legible. En él se trabajarán el canon, las proporciones y la jerarquización, no sólo como rasgos formales, sino como mecanismos que expresan orden, estabilidad y posición social.

3. Escenas, registros y temporalidad: la organización visual de la acción

La sesión analiza la manera en que las imágenes egipcias articulan acciones y secuencias mediante registros, perspectiva, movimiento y temporalidad. El objetivo es mostrar que el mundo figurado no se organiza según una visión naturalista moderna, sino según criterios propios que ordenan el espacio, el tiempo y la acción.

4. Individuo, sociedad e imagen: contextos de representación

En esta clase se relacionará la lectura formal de la imagen con la estructura social egipcia. En él se abordará la naturaleza del individuo, su inserción en un orden político, familiar y religioso, y la manera en que las representaciones figurativas contribuyen a fijar visualmente este orden.

Bloque II. Cuerpos sexuados y representación figurativa

Analizamos cómo la imagen egipcia construye visualmente el cuerpo y cómo la diferencia sexual se convierte en una forma de ordenar la diferenciación.

5. Hacer visible el sexo: cuerpo masculino, cuerpo femenino y diferencia visual

Esta sesión introduce el problema del cuerpo sexuado como construcción figurativa. En él se estudiarán las convenciones que distinguen visualmente el cuerpo masculino y el femenino a través de la postura, la anatomía, el gesto, el vestido y la relación entre cuerpo y rango.

6. El cuerpo femenino en las representaciones figurativas

La clase se centrará en la presencia del cuerpo femenino en pintura, relieve, estatuaria y otros soportes. El objetivo será observar cómo varía su representación según el contexto, la función y el medio, y cómo las imágenes construyen ideas de belleza, fecundidad, contención, respetabilidad o atracción.

7. Cuerpo, estatus y presencia social: formas de representar la posición

A partir de los contenidos anteriores, esta sesión profundiza en la relación entre cuerpo y posición social. Se analizará cómo las representaciones figurativas convierten el cuerpo en un lugar donde se inscriben jerarquías, relaciones de autoridad, roles familiares y formas de respetabilidad.

8. Salida al Museo Egipcio de Barcelona: observar, describir e interpretar

Esta sesión se plantea como una clase práctica fuera del aula. La visita al Museo Egipcio de Barcelona servirá para aplicar directamente los conceptos trabajados hasta ese momento: canon, jerarquización, apoyo, función, representación del cuerpo y diferencia sexual. El objetivo será entrenar la mirada ante piezas concretas y aprender a describir e interpretar representaciones figurativas en relación con su materialidad, su contexto y su función.

Bloque III. Vida cotidiana, prácticas sociales y ciclo vital

Nos acercamos a la vida cotidiana a través de las prácticas corporales y de las escenas figurativas que muestran trabajo, reproducción, crecimiento y aprendizaje social.

9. Cuerpos que trabajan: actividad, producción y vida material

Esta clase se dedica al estudio del trabajo y de la división sexual de las actividades a partir del arte. En ella se analizarán tareas productivas, actividades domésticas y otras formas de acción cotidiana para ver cómo la imagen hace visibles ciertos trabajos y relega a otros al silencio.

10. Ritual, religión y eficacia del cuerpo representado

La sesión abordará la relación entre cuerpo, ritual y religión en el antiguo Egipto. Se prestará especial atención a la figuración del cuerpo en contextos de devoción, protección, fertilidad y autoridad ritual, para entender cómo ciertas imágenes no sólo muestran una práctica, sino que participan de su eficacia simbólica.

11. Engendrar, parir y amamantar: imágenes del cuerpo reproductivo

Esta clase se centra en el embarazo, el parto, el nacimiento y la lactancia. En ellas se estudiará cómo estas experiencias corporales aparecen codificadas en la imagen y cómo su representación contribuye a construir visualmente la maternidad y el ciclo reproductivo.

12. Infancia, crecimiento y maduración sexual

La sesión analiza la infancia y las transformaciones corporales ligadas al crecimiento, con especial atención a la pubertad, la menstruación y otros ritos de paso. Se tratará de entender cómo la imagen egipcia diferencia etapas vitales y cómo relaciona edad, cuerpo y posición social.

Bloque IV. Deseo, vínculos y final del ciclo vital

Estudiamos como imágenes y textos construyen el deseo, las relaciones entre los sexos, la familia, el conflicto y la desaparición del cuerpo vivo.

13. Aprender el cuerpo: educación, disciplina y socialización

En esta clase se abordará la relación entre educación, formación corporal y aprendizaje de normas sociales. El cuerpo será estudiado no sólo como una realidad representada, sino como una realidad modelada por prácticas, expectativas y mecanismos de socialización.

14. Deseo, pareja y familia: imágenes de los vínculos cotidianos

La sesión pondrá en relación la poesía erótico-amorosa, la sexualidad, el matrimonio y la familia con las representaciones figurativas. En ella se analizarán la pareja, la domesticidad, la filiación y los vínculos entre hombre y mujer para entender cómo la imagen hace visible el orden relacional cotidiano.

15. Sexualidad, conflicto, vejez y muerte

La sesión final reúne temas como el divorcio, el adulterio, la violencia contra las mujeres, otras prácticas sexuales, la vejez y la muerte. El objetivo será pensar tanto los límites de la norma social como los límites de la propia representación figurativa, cerrando el curso con una reflexión sobre el cuerpo vivido, el cuerpo regulado y el cuerpo preservado en la imagen.

Metodología

El curso combina reflexión teórica, trabajo práctico y experiencia directa con el registro material y salida a un museo, desde una perspectiva propia de la arqueología social feminista. Se concibe como un espacio de aprendizaje colectivo, activo y crítico, que vincula el pasado con las estructuras sociales y simbólicas del presente.

1. Aprendizaje activo y participativo

- Las sesiones se organizan a partir de una clase magistral, seguido de discusiones guiadas.
- El alumnado es protagonista del proceso de aprendizaje: analiza, interpreta y debate a partir de fuentes textuales, visuales y materiales.
- Se promueve el trabajo en grupo y el intercambio de ideas como forma de construcción colectiva del conocimiento.

2. Trabajo con fuentes materiales y textuales

- Análisis combinado de fuentes arqueológicas, epigráficas, jurídicas y literarias.
- Lectura crítica de las fuentes, identificando ausencias y sesgos.
- Actividades prácticas sobre espacios, objetos y representaciones para comprender la dimensión material de la clasificación social de los sexos.

3. Trabajo de campo y aprendizaje experiencial

- Salida al Museo Egipcio de Barcelona

4. Enfoque reflexivo y feminista

- La arqueología se concibe como una práctica situada y política, no neutral.
- El aula es un espacio de escucha y pensamiento crítico donde se cuestionan los relatos hegemónicos sobre el pasado.
- Se trabaja con una mirada interseccional, atenta a las diferencias de clase, estatus y origen dentro de la sociedad egipcia.

Bibliografía

AMBRIDGE, L. J. (2007). Searching History: The Non-Elite in Ancient Egypt. History Compass, 5(2).

ANGENOT, V. (2005). Pour une herméneutique de l'image égyptienne. Chronique d'Égypte, 80.

HARTWIG, M. K. (2015). A Companion to Ancient Egyptian Art. Oxford: Wiley Blackwell.

Laboury, D. (1998). Fonction et signification de l'image égyptienne. Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, 9.

MARSHALL, A. (2015). Maternité et petite enfance en Égypte ancienne. Mònaco.

MESKELL, L. (1999). Archaeologies of Social Life. Age, Sex, Class et cetera in Ancient Egypt. Londres.

ROBINS, G. (1986). Egyptian Painting and Relief. Oxford.

ROBINS, G. (1993). Proportion and Style in Ancient Egyptian Art. Austin.

ROBINS, G. (1993). Women in Ancient Egypt. Londres.

SCHÄFER, H. (2002). Principles of Egyptian Art. Oxford.

SWEENEY, D. (2011). Sex and Gender. A Frood, E. i Wendrich, W. (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology. Los Angeles.

WEGNER, J. (2009). A Decorated Birth-Brick from South Abydos: New Evidence on Childbirth and Birth Magic in the Middle Kingdom. A Silverman, D. P., Simpson, W. K. i Wegner, J. (eds.), Archaism and Innovation: Studies in the Culture of Middle Kingdom Egypt. New Haven-Philadelphia.

WILFONG, T. G. (1999). Menstrual Synchrony and the "Place of Women" in Ancient Egypt. A Teeter, E. i Larson, J. A. (eds.), Gold of Praise: Studies on Ancient Egypt in Honor of Edward F. Wente, Chicago.

WILKINSON, R. H. (2003). Reading Egyptian Art. Londres.