

COMITE HISPANO-INGLES

RESUMEN DE LAS CONFERENCIAS QUE PRONUNCIARA MR. T. A. JOYCE,
EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, LOS DIAS 3 Y 6 DE DICIEMBRE DE 1927

Nochichic. La Torre Esbelta.

MAYA ART AND CULTURE

The earliest culture in North and Central America which shows any considerable achievement in Art and Technology is associated with the Maya people. The Early Maya appear, from their archaeological remains, to have inhabited a fairly well-defined area on the Atlantic slope, comprising portions of the southern states of Mexico, and extending across Guatemala and British Honduras into the Republic of Honduras. Like all peoples who have made any serious advance in Arts and Crafts their economic life was based in the main

on agriculture, the cultivation of the maize-plant.

Assured of a constant vegetable food-supply, richly supplemented by an abundance of game animals, they had developed the arts of stone-carving, architecture, pottery and weaving, to a very high degree. And the work of their artists and artisans is all the more remarkable, because their carvings were produced by means of stone tools; their buildings were erected without a knowledge of the true arch; the principle of the wheel was unknown to the potter; & the weaver's loom was of the most primitive type.

Armed only with such tools as are characteristic

Uxmal. Palacio del Gobernador.

the Early Maya civilization, the countries to the west were also affected by it to a very high degree. Maya art spread also to the west, where it exerted a profound influence on the populations of Salvador and Oaxaca. By this route it spread to the Mexican Valley, where it took root and flowered under rather different conditions and in an altered form.

The course of history seems to have been as follows. About the time that Maya influence permeated to the Valley of Mexico, that area had been overrun by a race of immigrants from the north, known by the name of Toltec. These Toltec settlers adopted Maya civilization, calendar and art, but modified all of them in accordance with their own personality. Early Maya art, in spite of its conventional form, and its wealth of symbolical detail, always retained certain life-like characters. In the hands of the Toltec artist, it underwent a second process of conventionalization. By this process it received a new decorative quality, but, for the most part, suffered a loss in vital expression, though in certain respects the stone-technique of the Toltec was superior to that of the Maya. This is exhibited particularly in the evolution of sculpture in the direction of the round, especially as regards stone-sculpture on a relatively small scale, masks and so-forth.

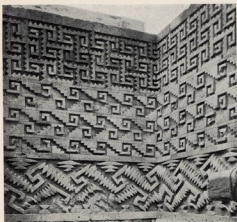
Architecture, too, was developed both in the direction of mass and of detail. The great pyramids of

Teotihuacan are the largest in the combined area of Mexico and Central America, while, as regards detail, the column, both in caryatid- and serpent-form, was evolved under Toltec auspices.

Further incursions from the north brought about the fall of the Toltec regime, and, eventually, about a hundred years before Cortez visited Mexico, the domination of the Aztec. The Aztec folk, entering Mexico as skin-clad hunters, but bringing a new weapon, the bow, became masters of the Mexican Valley. Under their regime, Maya art, as interpreted by the Toltec, underwent a further change. It became more severe, in a sense more mechanical, but in certain respects almost startling in its directness. The genius of the Aztec lay in the direction of political organization rather than that of art. While accepting the traditions which they received from the Toltec, they conventionalized them further, but in the direction of simplicity, and, in accordance with their own psychology, imbued them with a certain quality of fierceness which is lacking in Early Maya art.

The Aztec invasion resulted in a large emigration of Toltec from the Mexican Valley, and this migration had far-reaching effects. Toltec Art permeated the Vera Cruz district in Mexico, and eventually reached Yucatan where its influence is obvious in the later buildings.

Maya art and culture, therefore, achieved a circle,

Interior de una cámara en Milla (Oaxaca). Ornamentación basada en la técnica textil.

of the comparatively remote Neolithic Age in Europe, they quarried enormous monolithic blocks from the living rock and covered them with intricate carving; and erected lofty pyramids of stone, crowned with stone temples, imposing in proportion and elaborately ornamented.

Apart from their progress in the material arts, they had developed the sciences to the degree that they possessed an elaborate calendar, based on observation of the sun and certain planets; and a hieroglyphic form of writing far more perfect than that of any other American people.

This is fortunate for us, because the greater part of the hieroglyphic inscriptions are devoted to calendrical computation, and, since a large proportion of the monuments are dated, we are able to set them in a chronological series.

In passing, it is pleasant to note that the interpretation of the Maya script, as far as achieved, is based ultimately on the combined work of a Spaniard and an Englishman. The account left us by Bishop Landis of the calendrical system of the Maya of Yucatan in the 16th century, applied to the remarkable series of casts and photographs of Early Maya inscriptions obtained by Dr. Mandslay in the 19th, laid the foundation of the study of Maya script.

But though we can place Early Maya monuments in series, according to their dates, we cannot with absolute certainty relate them with our own chronology. There are two main theories, one of which is probably right. In England the earliest dated monuments are referred to the second century b. Ch. In the United States they are believed to be some

270 years later. The difference is not great in the scheme of time.

But though the dates on Maya monuments do not relate to a remote period, as compared with the archaeology of the Old World, yet the earliest dated monuments obviously do not belong to the beginnings of Maya civilization. These earliest monuments (judging by the dates) show sculptured ornament of a very highly conventional and sophisticated nature, which is obviously the result of centuries of development. The reason why these earliest Maya monuments exhibit a highly-developed art lies in the fact that this people, about two centuries before Christ, suddenly developed the art of stonemasonry, and began to erect in stone monuments which had been hitherto carved in wood. Owing to climatic conditions, none of these wood-carvings has survived, and consequently, to our eyes, Maya art appears, in its beginnings, as a highly-elaborated thing. This suggestion that Maya sculptural art is developed from wood-carving derives considerable support from the progressive development of the monolithic stelae which have survived.

The stelae bearing the earliest dates are carved in flat relief, in a technique which is far more appropriate to wood than stone. Now the principal feature of most Maya stelae is a human or divine figure, which, in these early sculptures, is a mere relief enclosed in a quadrangular block. In the later stelae, the figure gradually emerges from the block, approximating more and more to sculpture in the round. The Maya sculptor, in fact, gradually realized the new possibilities afforded him by stone as a material. Yet, apart from one or two rare examples (mostly from the comparatively late site of Palenque), the Maya sculptor never achieved sculpture in the true round on a life-size scale. He never quite freed himself from the block.

To the end, the Early Maya sculptor retained a mastery of relief-carving, and in this respect rises superior even to relief-sculptors of Egypt and Assyria, owing to his sense of perspective. True profiles provided no difficulty to him, while even that most difficult of presentations, the three-quarter view of the human figure, was attempted with consummate success.

Maya art and culture crept gradually north and east in the direction of Yucatan, and, towards the end of the fourth century A. D., the old settlements were deserted and a new phase of Maya culture arose in northern Yucatan. The architecture of this later period is of the same general type as that of the earlier, though more use is made of the column and the pilaster. But the art develops in the direction of complexity and even over-elaboration.

Although Yucatan was the principal inheritor of

Copán. Estela de piedra. Período maya primitivo.

the legitimate inheritors in Yucatan receiving, in the end, a new inspiration from a westward branch, which had been modified, first by the Zapotec tribes of Oaxaca, and second by the Toltec of the Mexican Valley. Meanwhile Maya inspiration provided the basis of Aztec art.

It is always difficult to assess artistic values, because their appreciation depends so much on the personal view of the observer, and the evokes of

the moment. But there can be no question that Maya and Mexican art, especially in sculpture, attained a level unsurpassed in the history of mankind working under stone-age conditions. The high qualities of early Maya sculpture are exhibited especially in relief-designs. And it is in relief-sculpture that the Maya artist proved himself the superior of the Egyptian or Assyrian, because he could produce a perfect profile, or that most difficult of all presentations, the three-quarter, in correct perspective. Not the least interesting feature of Maya art and culture lies in the fact that in its earliest stages, as we know it, it is a highly-developed product of human psychology; and the secret of its origin awaits the spade of the archaeologist. Spanish records are our starting-point. Cannot Spain, following her great traditions, provide a spade?

EL ARTE Y LA CULTURA MAYA

Entre las primitivas culturas de la América Central o del Norte, la del pueblo Maya es la que llegó a resultados más importantes en Arte o en Tecnología. De los restos arqueológicos que conocemos de los Mayas Primitivos, se deduce que este pueblo habitó un área bastante bien definida de la vertiente atlántica, que comprende parte de los Estados del Sur de México, extendiéndose a través de Guatemala y de Honduras Británico, dentro de la República de Honduras. Como todos los pueblos que han realizado algún serio avance en las artes o en los oficios, la vida económica del pueblo Maya se basaba esencialmente en la agricultura, en el cultivo del maíz.

Seguros de estar siempre abastecidos de una alimentación vegetal, que se complementaba ampliamente con abundantes animales de caza, los Mayas habían desarrollado las artes de la escultura en piedra, de la arquitectura, de la alfarería y del tejido, hasta un grado muy elevado. La obra de sus artistas y artesanos es tanto más de admirar cuanto que sus esculturas las tallaban con herramientas de piedra; levantaban sus edificios sin conocer el verdadero arco; el principio de la rueda era desconocido al alfarero; y el telar del tejedor era del más primitivo tipo.

Armados solamente de las herramientas que son características de la relativamente remota Edad Neolítica de Europa, los mayas extraían de la roca viva enormes bloques monolíticos y los cubrían de intrincados relieves; y levantaban altas pirámides de piedra, coronadas por templos también de piedra, de proporciones imponentes y primorosamente decorados.

Aparte de su progreso en las artes materiales, los mayas habían desarrollado las ciencias hasta tal grado, que poseían un detallado calendario basado en la observación del sol y de ciertos planetas; y una forma de escritura jeroglífica bastante más perfecta que la de ningún otro pueblo americano; lo cual es una fortuna para nosotros, porque la mayor parte de las inscripciones jeroglíficas se refieren a cálculos de calendario, y como una gran cantidad de monumentos están fechados, podemos ordenarlos en series cronológicas.

Será agradable notar, de pasada, que la interpretación de la escritura maya, en lo que hasta ahora se ha logrado, está esencialmente basada en la obra

Cacharros de Vera Cruz (México) que acusan influencia maya.

Uno de los más finos ejemplares conocidos de la cerámica maya.
Vaso encontrado en Quiriguá (Guatemala).

combinada de un Español y de un Inglés. La descripción que nos ha dejado el Obispo Landa del sistema de calendario de los Mayas del Yucatán en el siglo XVI, aplicado a la notable serie de vaciados y fotografías de primitivas inscripciones mayas obtenida por el Dr. Matudalay en el siglo XIX, establecieron los fundamentos para el estudio de la escritura maya.

Pero aunque podamos colocar en serie los primitivos monumentos mayas, de acuerdo con las fechas indicadas en ellos, no podemos relacionarlos con absoluta certeza con nuestra propia cronología. Hay dos teorías principales, una de las cuales es probablemente justa: en Inglaterra se atribuyen los monumentos mayas de fecha más temprana, al siglo II antes de Jesucristo, y en los Estados Unidos se opina que son unos 270 años posteriores; diferencia no grande para la disposición cronológica.

Las fechas de los monumentos mayas no se refieren a un período remoto, si se compara con la arqueología del Viejo Mundo; pero, sin embargo, los de fechas más primitivas seguramente no pertenecen a los comienzos de la civilización maya. Estos primeros monumentos (llamándolos primeros por las fechas que ostentan) tienen decoración esculpida de naturaleza altamente convencional y complicada, que es, sin duda, el resultado de varias centurias de desarrollo. La razón por la que estos primitivos monumentos mayas acusan un arte tan adelantado, está en el hecho de que este pueblo desarrolló repentinamente, unos doscientos años antes de Jesucristo, el arte de esculpir la piedra y empezó a construir en piedra monumentos que hasta entonces habían tallado en madera.

A causa de las condiciones climatológicas, ninguno de estos monumentos ha llegado a nosotros y, en consecuencia, el arte maya aparece en sus comienzos, ante nuestros ojos, como una cosa muy elaborada. Esta idea de que el arte escultórico maya

proviene de la talla en madera está bastante justificada por el desarrollo progresivo de las estelas monolíticas que conocemos. Las estelas de más antigua fecha están labradas en relieve plano, con una técnica más apropiada para la madera que para la piedra. El carácter distintivo de la mayor parte de las estelas mayas es una figura humana o divina, que en esas primitivas esculturas es un mero relieve encastrado en un bloque rectangular. En las estelas

posteriores, la figura va surgiendo gradualmente del bloque y aproximándose más y más a la escultura exenta. En realidad, el escultor maya fué gradualmente dándose cuenta de las nuevas posi-

Chichénitza. Período maya "Nuevo Imperio".
Edificio llamado la Iglesia, anexo al Palacio,
adornado con relieves en mosaico.

bilidades que le proporcionaba la piedra como material. Pero aparte de algún raro caso (en especial del lugar relativamente moderno de Palenque), el escultor maya no ejecutó nunca una escultura completamente exenta de tamaño natural. Es decir, que no consiguió librarse del bloque.

El primitivo escultor maya conservó hasta el final gran maestría en la ejecución de los relieves, sobrepasando, en este respecto, aun a los escultores de los relieves egipcios y asirios, gracias a su sentido de la perspectiva. El perfil puro no tenía dificultades para el artista maya, y la más difícil de todas las presentaciones, la de la figura en tres cuartos, la ensayó con completo éxito.

El arte y la cultura maya prepararon gradualmente al Norte y al Este en dirección del Yucatán, y hacia el cuarto siglo después de Cristo, los viejos poblados fueron abandonados y una nueva fase de la cultura maya surgió en el Norte del Yucatán. La arquitectura de este último período es del mismo tipo general que la más primitiva, aunque se hace más uso de la columna y de la pilastra. Pero el arte se desarrolla en un sentido de complejidad y aun de excesivo detalle.

Aunque el Yucatán fue el principal heredero de la primitiva civilización maya, los pueblos del Oeste se sintieron también intruidos por ella en grado superlativo. El arte maya se extendió al Oeste, donde ejerció una profunda influencia sobre las poblaciones de Salvador y Oaxaca. Por este camino se extendió hasta el Valle Mexicano, donde prendió raíces y floreció bajo condiciones bastante diferentes y en formas cambiadas. El curso de la historia parece haber sido el siguiente: Hacia el tiempo en que la influencia maya penetró en el Valle de México, esta área había sido invadida por una raza de inmigrantes del Norte conocidos con el nombre de Toltecas. Estos pobladores toltecas adoptaron la civilización maya, calendario y arte, pero los modificaron de acuerdo con su propia personalidad.

El arte maya primitivo, a pesar de su forma convencional y su riqueza de detalles simbólicos, retuvo siempre ciertos caracteres naturalistas. En manos del artista tolteca sufrió un segundo proceso de convencionalismo. Por este proceso recibió una nueva cualidad decorativa, pero en su mayor parte sufrió una pérdida de expresión vital, aunque en algún modo la técnica tolteca para esculpir la piedra era superior a la del Maya. Esto se nota especialmente en la evolución de la escultura hacia lo exento, en la escultura en piedra relativamente pequeña, máscaras, etc.

También la arquitectura se desarrolló, tanto en el sentido de la masa como del detalle. Las grandes pirámides de Teotihuacán son las mayores en el área combinada de México y América Central,

mientras que, en lo que se refiere al detalle, la columna, tanto en forma de cariátide como de serpiente, se desarrolló bajo los auspicios toltecas.

Nuevas incursiones del Norte produjeron la caída del régimen tolteca, y, finalmente, unos cien años antes de que Cortés entrase en México, la dominación Azteca. Este pueblo, que entró en México como cazadores vestidos de pieles, pero poseedores de una arma nueva, el arco, se hizo dueño del Valle de México. Bajo su régimen, el Arte Maya, interpretado por los toltecas, sufrió un nuevo cambio. Se hizo más severo, en cierto sentido más mecánico, pero casi alarmante en su sinceridad. El genio Azteca se manifiesta más bien en el sentido de la organización política que en el del arte. Al mismo tiempo que aceptaban las tradiciones recibidas de los Toltecas, los Aztecas las hicieron más convencionales, pero en sentido de la simplicidad; y de acuerdo con su propia psicología, les infundieron una cierta virtud de firmeza que no tiene el arte maya primitivo.

La invasión Azteca ocasionó una gran emigración de Toltecas del Valle de México, que produjo resultados de gran alcance. El arte tolteca penetró el distrito de Veracruz de México y finalmente llegó al Yucatán, donde puede notarse su influencia en los edificios de la última época.

El arte y la cultura maya cerraron, por tanto, un círculo, al final del cual recibieron los legítimos herederos del Yucatán una nueva inspiración de una rama occidental, que había sido modificada, primero por las tribus Zapotecas de Oaxaca, y segundo por los Toltecas del Valle de México. Entre tanto, la inspiración maya proporcionó las bases del arte Azteca.

Es siempre difícil fijar valores artísticos, porque su apreciación depende mucho del punto de vista personal del observador y de la moda del momento. Pero no puede ponerse en duda que el arte Maya y Mexicano, especialmente en la escultura, llegó a un nivel no sobrepasado en la historia de la humanidad trabajando en las condiciones de la Edad de Piedra. Las altas cualidades de la primitiva escultura maya se muestran especialmente en el dibujo de los relieves. En éstos es donde el artista maya demostró que era superior al egipcio y al asirio, porque podía hacer un perfil perfecto y aun lo más difícil de todo, la figura en tres cuartos, en correcta perspectiva.

Quizá una de las más interesantes características del arte y la cultura Maya esté en el hecho de que en sus primitivas etapas, tal como nos son conocidas, es un producto muy desarrollado de la psicología humana y que el secreto de su origen guarda el azadón del arqueólogo.

Las crónicas españolas son nuestro punto de partida. ¿No podría España, siguiendo sus grandes tradiciones, proporcionarnos una azada?

(Una amplia información sobre el arte y la cultura mayas, acompañada de planos, mapas y fotografías, puede encontrarse en la Revista RESIDENCIA en su número correspondiente al mes de diciembre de 1927).