

Tema 2.

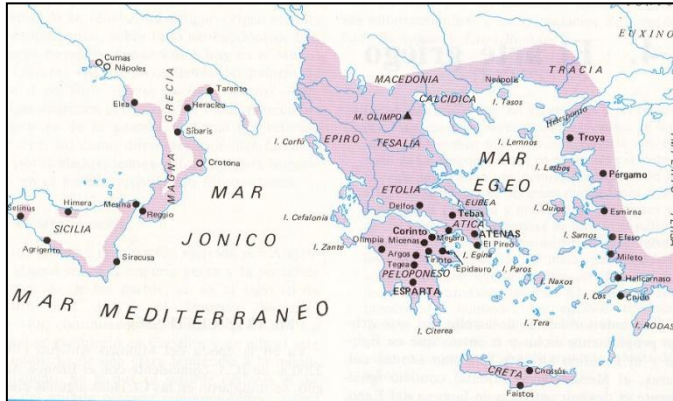
El arte griego.

I. INTRODUCCIÓN. RASGOS DEL PENSAMIENTO GRIEGO.

1. El marco geográfico e histórico.

La civilización griega se desarrolló en la **península** Balcánica (Grecia peninsular), las **islas** del Egeo, costas de **Asia Menor**, el sur de **Italia** (Magna Grecia) y en las **colonias** que extendieron por el Mediterráneo. Con la etapa helenística se extendió por otros territorios.

Desde el punto de vista histórico podemos distinguir varias etapas en la Historia de Grecia. Las primeras civilizaciones prehelénicas se desarrollaron en **Creta** y **Micenas**. La

civilización cretense o minoica era un mundo de ciudades que vivían del comercio marítimo. Desde el punto de vista artístico crearon suntuosos **palacios** (Cnossos) y destacaron sus pinturas al **fresco** con temas de toros. Tras el colapso que sufrió Creta, **Micenas**, ya en el continente, será la civilización más importante, destacan sus ciudades con murallas **ciclópeas** como la de la misma Micenas.

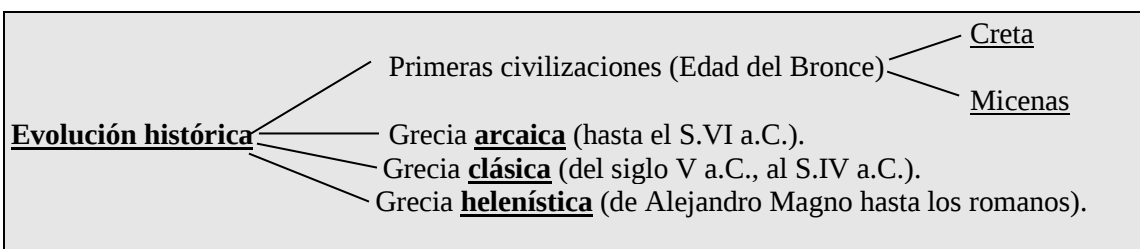
1. Expansión de la civilización griega en época clásica.

2. Partenón. Prototipo de templo griego.

En la **época arcaica** surgen las **polis** o ciudades-estado independientes. Grecia no estaba unificada en un gran estado como Egipto, sino fragmentada en muchas **polis**, más próximas al ciudadano. El crecimiento demográfico y la pobreza del suelo hicieron que en esta etapa los griegos se lanzaran a **colonizar** ciudades por todo el Mediterráneo, extendiendo su cultura. Desde el punto de vista político, se daban dos tipos de regímenes: la tiranía (régimen aristocrático; Esparta) o la “democracia”, (Atenas).

En el siglo V a.C., se inicia la **etapa clásica**, Grecia tiene que hacer frente a la amenaza de los **persas** (*Guerras Médicas*), de ellas saldrá **Atenas** hegemónica y vencedora. Es la época de **Pericles**, de la reconstrucción de la **Acrópolis**, de **Fidias**. Poco después, las *Guerras del Peloponeso* entre **Atenas** y **Esparta** ensangrienta y destruye Grecia, sumiéndose ésta en una profunda decadencia. En estas circunstancias **Filipo**, rey de Macedonia (territorio situado al norte y considerado bárbaro por los griegos) conquista toda Grecia. Su hijo, **Alejandro** conquistará un imperio inmenso que le llevará hasta la lejana India, la cultura griega se extenderá con él. A su muerte este imperio se reparte entre sus generales, formándose reinos independientes que rivalizan entre sí en cuanto a poder político y brillo cultural. Estos reinos, los Occidentales, acabarán con la conquista romana.

2. Algunos rasgos del pensamiento griego y su filosofía.

Es difícil señalar cuáles son las características que definen el pensamiento griego, pero las resumiremos en cuatro.

1) El **antropocentrismo**. Esta idea es básica, el ser humano es el centro del mundo. Para el griego el hombre es la referencia de todas las cosas, eso lo notamos en el arte, la filosofía, la religión, el teatro... No son los dioses lo más importante.

2) La **religiosidad**. Los griegos son religiosos, pero su religión no le aplasta como en otros pueblos, está más próxima a él. Sus dioses tienen forma humana y los mismos vicios o defectos que los humanos: venganza, odio, infidelidad... No es una religión ética. Por otra parte, la ausencia de clero hace de la religión algo menos dogmática o cerrada y más libre.

3) La **racionalidad**. En Grecia surge el porqué de las cosas, se inicia la ciencia cuando los filósofos no se contentan con una explicación mítica (mitos) y se explican los hechos a la luz de la razón (logos). Esa racionalidad estará presente en el arte y en el pensamiento.

4) La **vida política**. Viven en su ciudad-estado (polis), y participan activamente en la gestión de los asuntos políticos, su régimen está próximo al individuo, en Egipto el poder del Estado y del faraón oprimían al ciudadano, en Grecia no. La **democracia** surge precisamente en Grecia y será Atenas la ciudad “democrática” más famosa, (no votaban mujeres, esclavos ni extranjeros).

De lo dicho anteriormente, es fácil deducir la influencia que la cultura griega ha tenido en nuestra civilización Occidental, ya que nuestras raíces que surgen precisamente con ellos.

3. Templo de Hera en Paestum (Italia).

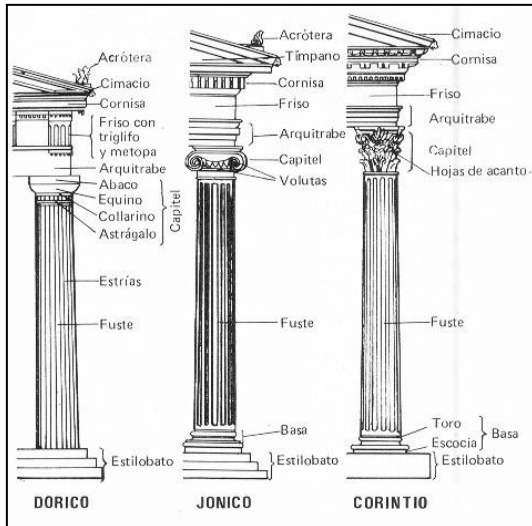
4, 5 y 6. Órdenes clásicos: Dórico (Partenón), Jónico (temple de Atenea Niké) y Corintio (Olimpeión), todos en Atenas.

II. LA ARQUITECTURA GRIEGA.

1. El urbanismo.

El origen de las **polis** se remonta a la época arcaica y su emplazamiento se localizaba en una zona alta (**acrópolis**) de fácil defensa. Cuando las necesidades militares no son tan evidentes la ciudad se desplaza a la zona baja (**asty**) y la acrópolis adquirirá una función **religiosa**.

Las primitivas ciudades tienen un plano irregular, pero más tarde el espíritu racional de

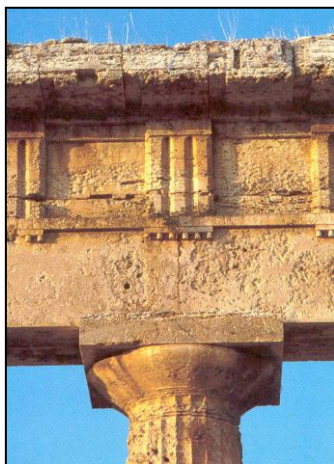
los griegos aparece en el urbanismo con Hipódamos de Mileto, que crea un plano **ortogonal**, las calles forman una cuadrícula y se cortan en ángulo recto, es el marco adecuado para la vida social.

En las **polis** vamos a encontrar varias edificaciones importantes: el **ágora** o plaza mayor, donde se reúnen los políticos y donde se sitúan templos e instituciones; las **stoas** o mercados en la época helenística; las **calles porticadas** para protegerse de las inclemencias del tiempo; los **gimnasios** que también servían de bibliotecas; los **teatros** destinados a las representaciones dramáticas; los **odeones** para las audiciones musicales; los **templos** que serán los edificios religiosos más representativos.

7. Los tres órdenes clásicos.

2. Los órdenes arquitectónicos.

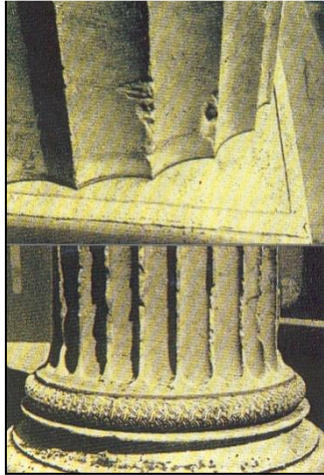
Los griegos fueron los creadores de los llamados **órdenes** arquitectónicos, es decir, de unas determinadas variantes de **columnas** y elementos de cobertura de los edificios. Los órdenes griegos fueron tres: **dórico**, **jónico** y **corintio**.

8. Capitel dórico.

El **orden dórico** fue el más antiguo y también el más **sobrio** como propio de los dorios, pueblo severo y disciplinado que habitaba la zona del Peloponeso y las colonias griegas del sur de Italia. La columna dórica carece de basa, por lo que arranca directamente del nivel superior del suelo del templo (**estilóbato**). El **fuste**, que en los primeros momentos era monolítico, suele estar compuesto de varias piezas o tambores y aparece cubierto de **estrías** en forma de arista viva, oscilando su número entre dieciséis y veinte. El capitel dórico tiene dos elementos principales: una pieza circular o **equino**, cuyo tamaño varía según las épocas; y el **ábaco**, en forma cuadrangular. Sobre el capitel reposa el **entablamento** o parte arquitrabada que soporta la techumbre y que está compuesto, a su vez, por tres partes: **arquitrabe**, **friso** y **cornisa**. El arquitrabe es normalmente liso; el friso está dividido en **triglifos** y **metopas**, siendo los primeros un recuerdo de las vigas de madera que sostenían la cubierta de los antiguos templos,

en tanto que los segundos surgieron con la finalidad de rellenar los espacios intermedios. La cubierta que apoya sobre este entablamento es **plana**, y el tejado a doble vertiente, originando en las fachadas unos espacios triangulares o **frontones**, cuya parte interna, el **tímpano**, suele estar decorado con relieves escultóricos. Asimismo, en los vértices era frecuente la colocación de figuras humanas, animales o vegetales, denominadas **acróteras**.

9. Capitel jónico.

El último orden en aparecer es el **orden corintio**, que sólo se distingue del jónico en sus mayores dimensiones y en el capitel que consta de dos filas de hojas de acanto o cardo y unas finas y alargadas volutas de pequeño tamaño (mucho menor que en el orden jónico) en los extremos.

10. Diferencias entre fuste estriado (arriba) y acanalado (abajo).**11. Capitel corintio.**

3. El templo griego.

Es el edificio más representativo de la arquitectura griega. De carácter **adintelado**, sus orígenes se remontan al remoto templo de la época prehelénica que se llamaba **megarón**. Su destino era acoger la estatua del dios o diosa, no servía para alojar multitudes como las iglesias o mezquitas, las ceremonias se desarrollaban en las escalinatas.

Como características del templo griego podemos citar:

1. Dimensiones humanas. Al contrario que las construcciones de Egipto o Mesopotamia, el templo griego no tiene unas dimensiones colosales, el individuo es lo que importa y es la referencia, Protágoras dirá; “*El hombre es la medida de todas las cosas*”.

2. Proporcionalidad. Al igual que en el cuerpo humano las distintas partes son proporcionales entre sí, de tal manera que una mano tiene unas dimensiones según la altura y el tamaño del cuerpo, así cada parte del templo cumple unas relaciones de proporción similares.

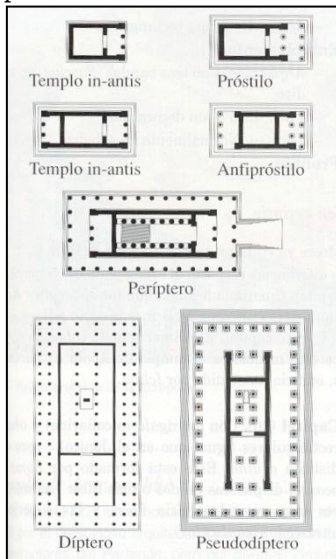
3. Simetría. Está relacionada con la anterior, si trazamos un eje el templo es simétrico a ambos lados.

PROPORCIONES EN EL PARTENÓN.

Aplicación de la proporción 4:9 en la planta y el alzado.

12. Proporciones en el Partenón.

4. **Método científico-matemático.** El templo es el resultado de laboriosos cálculos y nada queda al azar ni a la improvisación, un templo es un ejercicio de **geometría y cálculo**, las dimensiones son exactas y en esto radica la **perfección**, no podía ser menos en un pueblo que coloca a la razón por encima de todo.

13. Clasificación de los templos las columnas.

esculturas y relieves, pero también estaba pintado con colores vivos que se han perdido con el paso del tiempo.

Si nos fijamos en la colocación de las columnas podemos apreciar varios modelos: **próstilo** si tiene columnas solamente en la fachada principal, **anfipróstilo** si están en los dos lados cortos, y **períptero** si las columnas rodean el edificio por todos los lados (si las columnas están divididas en dos filas el templo es **díptero**).

En cuanto al número de columnas en la fachada principal, podemos hablar de **dístilo in antis** si sólo tiene dos, **tetrástilo** si tiene cuatro, **hexástilo** si tiene seis, **octástilo** si tiene ocho...

Pasando a la **planta** podemos distinguir varios espacios interiores: **pronaos** o **vestíbulo**, **cella** o **naos** que es la cámara donde se encuentra el dios o la diosa, y **opisthodomos** o parte posterior destinada a guardar el tesoro o las ofrendas.

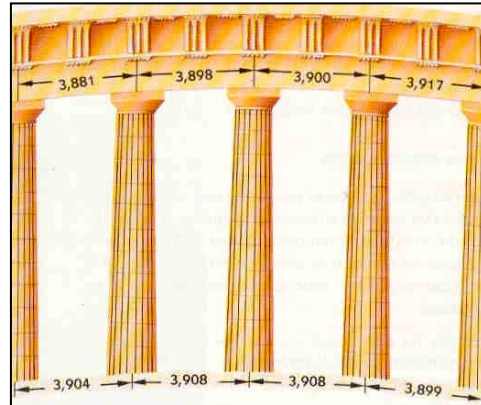
Desde el punto de vista de la **perfección**, sabedores los griegos de los errores de percepción visual de un templo, alteraron ligeramente las formas del mismo para que la percepción fuera perfecta, corrigieron así a la naturaleza. Las columnas de las esquinas se hacían ligeramente más gruesas, porque al contemplarse se veían más finas. Acercaron un poquito más las columnas del centro del edificio ya que si las hacían todas a la misma distancia se percibían más separadas las centrales. Como dos líneas rectas paralelas se perciben más próximas por el centro decidieron hacer un poco más gruesas las columnas por el centro (**éntasis**). La sensación de caída de las columnas la corrigieron inclinando éstas levemente hacia adentro. Por último, las líneas rectas largas tienden a verse ligeramente curvas, así curvaron ligeramente los suelos y las líneas de los entablamentos para compensar esta sensación. Es de notar que todas estas modificaciones son casi imperceptibles (correcciones que no se notan si no nos fijamos bien).

5. **Equilibrio y armonía.** De lo anterior se deduce la armonía y equilibrio que vienen a equivaler a que al templo no le falta nada ni le sobra nada.

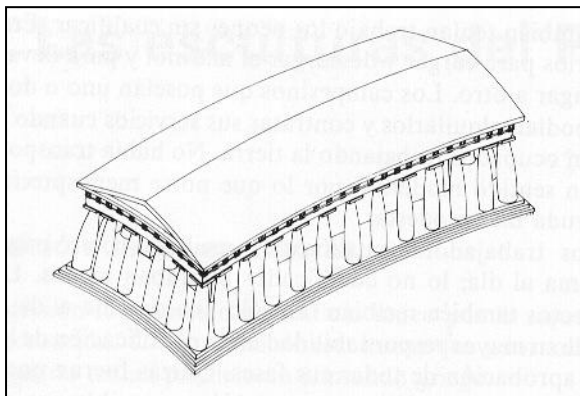
6. **Preocupación sobre todo por el exterior.** El griego es un hombre político que vive de puertas afuera, le interesa más en un templo el aspecto **exterior** que el espacio interior, que a veces es francamente descuidado.

7. En cuanto a los **materiales** podemos decir que en la época más remota utilizaron la **madera**, la **piedra** sustituyó a la madera y más tarde el **mármol** se convirtió en el material principal.

8. **Decoración.** El templo estaba decorado con

14. Correcciones ópticas en un templo.

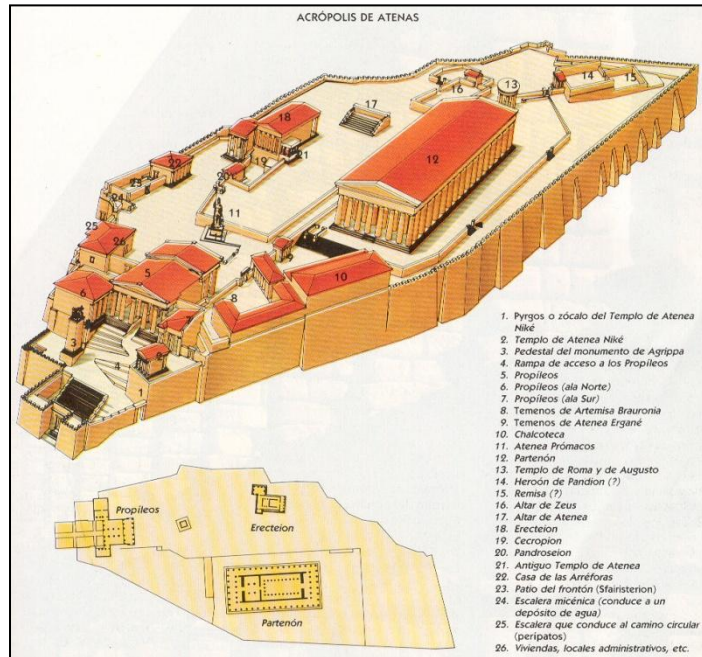

15. Deformación exagerada de un templo griego para percibir las correcciones ópticas.

4. Evolución del templo. Otros edificios.

A) La época arcaica.

Ya hemos hablado del **megarón** como precedente lejano de los templos griegos. Los templos más antiguos eran muy alargados, y las columnas nos recuerdan los troncos de los árboles de los templos de madera y adobe de las épocas más remotas. Conforme avanzamos hacia la época **clásica**, la exagerada forma **rectangular** de los inicios se irá reduciendo. La **piedra** sustituiría a la madera y a ésta el **mármol**, en el templo de Afaia en la isla de Egina, se utilizó mármol en el año 495 a.C. En cuanto a la proporción, podemos decir que en el templo dórico de Zeus en Olimpia encontramos ya casi maduro el modelo que se desarrollará en la época clásica.

16. Reconstrucción y planta de la Acrópolis de Atenas

17. Fachada del Partenón. Acrópolis de Atenas.

B) La época clásica (siglos V y IV a.C.).

La Acrópolis de Atenas, (segunda mitad del siglo V a.C.).

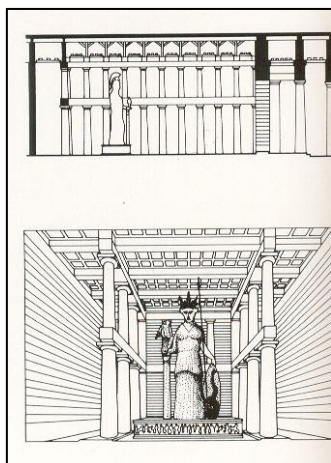
Atenas ha salido vencedora en las *Guerras Médicas* frente a los persas, pero ha sido arrasada por éstos. Pericles, gobernante y alma de la ciudad, aprovecha el tesoro que los aliados de Atenas le han confiado para la defensa común y va a reconstruir su zona más sagrada, la **Acrópolis**.

EL PARTENÓN, (ACRÓPOLIS DE ATENAS).

Es el templo griego más perfecto y símbolo de toda la civilización griega. Albergaba la imagen **crisoelefantina** de Atenea, patrona de Atenas, la Atenea Partenos (es decir, Atenea Virgen, de ahí viene el nombre de Partenón), realizada por **Fidias**. Fue mandado construir por **Pericles** a los arquitectos **Ictinos** y **Calícrates** entre los años 447 y 438 a.C., pero fue **Fidias** el que llevó a cabo la dirección del conjunto. Desde el punto de vista técnico nos encontramos con un templo **dórico** octástilo y períptero (las columnas

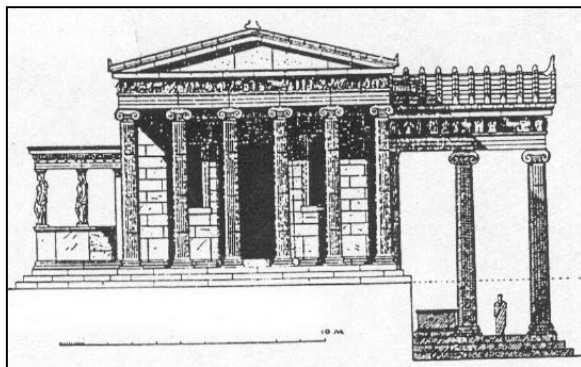
exteriores tienen 10 metros de altura y miden en su base 1.90

m.), es el ejemplo más acabado de templo dórico. El material empleado es el **mármol** del Pentélico (canteras próximas a Atenas). Tras las columnas encontramos un muro sin ventanas, solamente se abren dos puertas detrás de las columnas de las fachadas principales, este hecho hace que el interior sea más o menos oscuro, ambiente apropiado para un templo. Tanto el muro como las columnas sujetan la **cubierta plana** que cubre el edificio. El interior presenta dos estancias principales de desigual tamaño, la **naos** y el **opistodomo**. En la naos, apreciamos en planta unas filas de columnas que en forma de U que rodean a la imagen de Atenea, como vemos en la planta, las columnas no son muy gruesas, esto se explica porque son dos filas de columnas dóricas superpuestas. El opistodomo tiene cuatro columnas jónicas, rasgo inusual en un templo dórico pero que no es el único, ya que en la parte exterior de los muros, corre un **friso** continuo que también tiene un carácter jónico. Las características del templo griego que analizábamos más arriba las podemos aplicar aquí sin excepción: dimensiones humanas, simetría, proporción; haremos referencia a esta

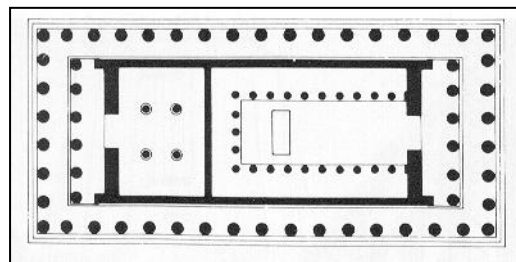

19. Reconstrucción del alzado del Partenón con la imagen de Atenea.

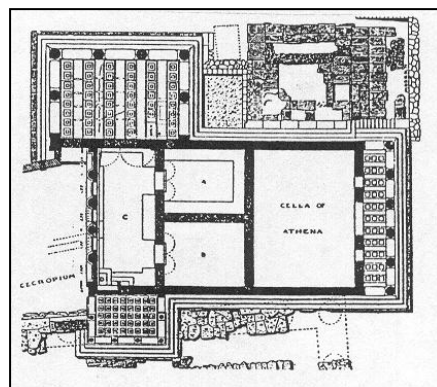
humanas, simetría, proporción; haremos referencia a esta

21. El Erechtheion. Alzado desde el Oeste. Al sur la tribuna de las cariátides.

18. Planta del Partenón.

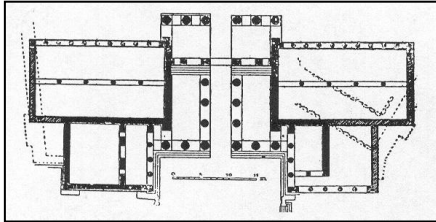
20. Planta del Erecteion en la Acrópolis de Atenas.

última, la proporción 4-9 la encontramos en todo el edificio, por ejemplo, el lado largo mide 69,5 metros, mientras que el corto 30,5, esta proporción aparece también en otras partes.

A lo largo de su historia ha pasado por muchas vicisitudes, los romanos lo respetaron, los bizantinos y aragoneses lo convirtieron en **iglesia**, los turcos en **mezquita** y más tarde en **polverín**, que saltó por los aires en 1687 en un ataque de los venecianos; a principios del siglo XIX un inglés, Lord Elgin, se llevó los relieves más preciados de Fidias que están hoy en el Museo Británico (Londres). En la actualidad, tanto la extraordinaria contaminación de la superpoblada Atenas, como las malas restauraciones anteriores están afectando al mármol de manera irreversible.

EL ERECTEION, (ACRÓPOLIS).

Es un templo edificado entre los años 421 y 404 en estilo **jónico**. Es un edificio muy atípico ya que su planta presenta muchas irregularidades y en su alzado vemos varios desniveles, estas anomalías tienen un motivo religioso, no se podía edificar encima de algunas tumbas y santuarios anteriores, ni allanar por tanto el terreno, se debía conservar, además, el olivo que Atenea había hecho brotar en su lucha contra Poseidón por la posesión de la zona. El rectángulo central del

23. Planta de los Propíleos.

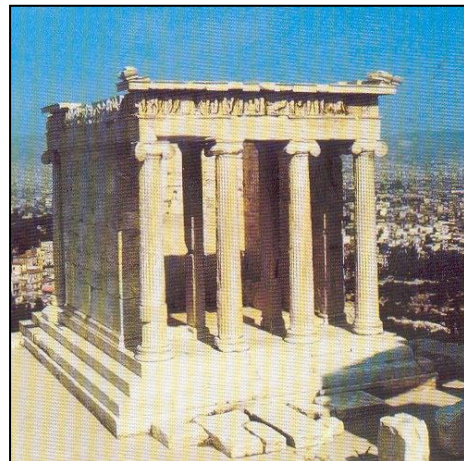
22. Propíleos de Mnesiclés, entrada a la Acrópolis de Atenas.

edificio es **jónico**,

hexástilo y anfitrión, el espacio está dividido en una cella dedicada a Atenea y dos espacios, uno dedicado a Poseidón y otro a **Erecteo**, que da nombre al templo. Al norte encontramos un pórtico jónico tetrástilo que sobresale del espacio anterior hacia el oeste y hacia el norte. En el sur tenemos la célebre **tribuna de las cariátides**, llamada así por ser estatuas de mujeres de Caria, que hacen las veces de columnas.

LOS PROPÍLEOS, (ACRÓPOLIS).

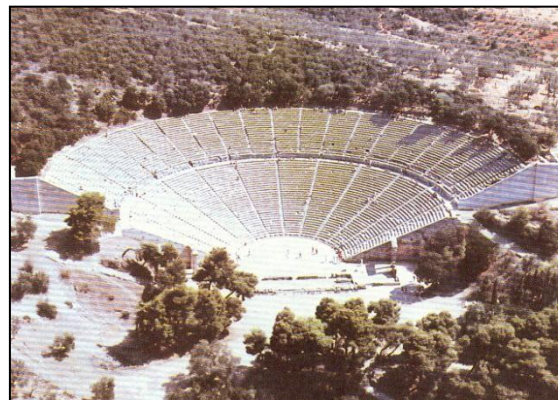
Fueron realizados por **Mnesicles**. Es la **entrada monumental** y única posible al recinto. El reto que presentaba edificar en una zona tan irregular es superado airoosamente por el arquitecto, una gran **escalinata** llega a un monumental pórtico en estilo **dórico**, el intercolumnio central es más ancho para permitir el paso de las procesiones, a ambos lados del pórtico central encontramos dos alas, que parece ser estaban destinadas a guardar pinturas (pinacoteca) y a guardar armas (calcoteca). En el interior, y bordeando la vía central de acceso, encontramos columnas **jónicas**, nada inusual, pues ya hemos visto que también aparecen rasgos jónicos en el Partenón, esto nos da a entender la flexibilidad con que se aplicaban los órdenes.

24. Templo de Atenea Niké

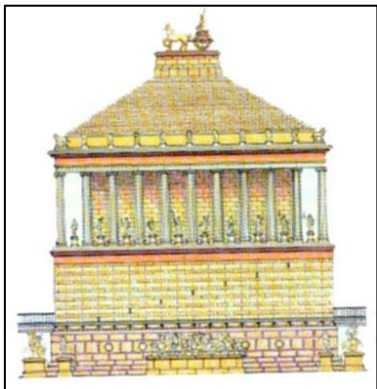
TEMPLE DE ATENEA NIKÉ.

En el lado derecho de los Propíleos, se realizó en el 421 este pequeño templo **jónico**, tetrástilo y anfitrión, se basaba en un proyecto muy anterior de Calícrates, que se llevó a cabo en los recién terminados propíleos y que tuvo que ser reducido. Las proporciones son perfectas y su peculiar situación hace que se aprecie desde muchos sitios. Tendrá importancia también los relieves que se colocaron en su friso y en un parapeto que tenía delante.

25. Vista aérea del teatro de Epidauro.

b) La arquitectura en el siglo IV a.C.

26. Reconstrucción gráfica del mausoleo de Halicarnaso.

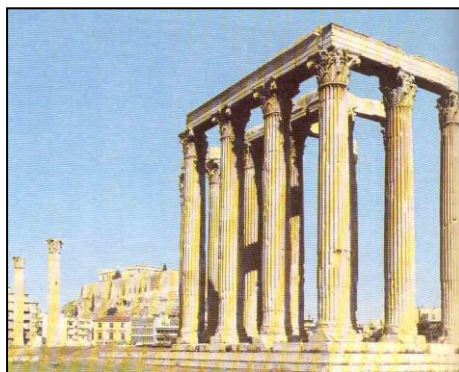
En el siglo IV, la arquitectura va perdiendo poco a poco la serenidad clásica y se va haciendo más **movida**, convirtiéndose en el precedente de lo que será la arquitectura de la etapa **helenística**. En esta época destacarán los grandes templos jónicos de Asia Menor: **Priene** y **Sardes**.

Aparecen ahora también los templos circulares o **tholos**, los tres más famosos fueron los de **Olimpia**, **Delfos** y **Epidauro**, este último de Policleto el Joven.

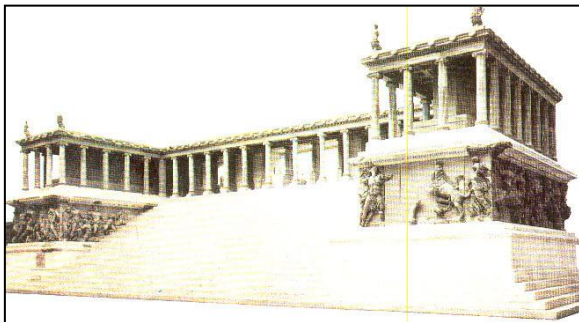
El primer lugar en el que aparece el capitel corintio será la **Linterna de Lisícrates**, un pequeño monumento conmemorativo que se encuentra en el centro de Atenas y que se levantó como premio a un certamen musical.

De esta época son también los **teatros** griegos, en Grecia nace la tragedia, los primeros lugares destinados a este fin eran las hondonadas entre varias colinas, más tarde se hace un edificio estable, destacarán el **teatro de Dionisos** en las faldas de la Acrópolis de Atenas y el de **Epidauro**. Este último destaca por su increíble **acústica** y su perfección geométrica. Básicamente un teatro se componía de un graderío ultrasemicircular (un poco más de un semicírculo) llamado **koilon** que se encuentra apoyado en la pendiente de una montaña, y una **orchestra** circular que era donde se colocaban los músicos.

Como monumento funerario destaca el **Mausoleo de Halicarnaso**, que marca ya el alejamiento de los modelos clásicos y anuncia la proximidad de formas más movidas con el **helenismo**. Sobre una gran escalinata se levanta un cuerpo cúbico, sobre este un orden de columnas y todo ello coronado por una pirámide escalonada rematada por estatuas. Fue levantado para albergar el cuerpo de Mausolos, gobernante persa de Caria, y el nombre de Mausolos se generalizó desde entonces para referirse a la tumba de un personaje importante.

27. Templo de Zeus Olímpico (Olimpeion) en Atenas, al fondo la Acrópolis.

28. Altar de Pérgamo.
Museo de Pérgamo (Berlín).

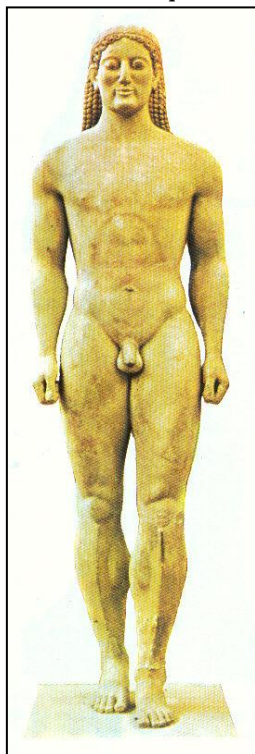
C) La arquitectura helenística.

Alejandro Magno conquista un imperio inmenso que llegó hasta la India, incluyendo Siria, Mesopotamia, Egipto y Grecia. En Grecia se ha perdido la idea del “individuo” y las polis han desaparecido, el griego se encuentra ahora integrado en un estado de dimensiones colosales. A la muerte de Alejandro sus generales se reparten el imperio y surgen un sinnúmero de reinos helenísticos entre los que destacan Egipto, Siria o Pérgamo. Los nuevos soberanos, para

hacer constar su poder, realizarán un arte propagandístico y suntuoso tanto en sus capitales como en Atenas, ciudad a la que reconocen como madre. Las dimensiones de los nuevos edificios son **colosales**, las fachadas tienen a menudo entrantes y salientes, y forman parte los edificios de complejos arquitectónicos más grandes. El plano hipodámico u **ortogonal** se extenderá por este mundo helenístico (Pérgamo, Mileto, Priene...). Las ciudades se adornan y engrandecen con **stoas** (**stoa de Atalo** en Atenas), calles porticadas (Éfeso), palacios, faros (el más famoso de todos los tiempos y que da nombre al estilo es el **Faro de Alejandría**, llamado así por encontrarse en la isla de Pharos).

En Atenas, además de la stoa de Atalo, destacará el gigantesco **templo de Zeus Olímpico (Olimpeion)** de orden corintio en la parte baja de la ciudad, sería acabado por Adriano, emperador romano admirador de lo griego. En Pérgamo, ciudad de Asia Menor y capital de un pequeño pero rico reino, se levanta el **Altar de Zeus y Atenea**, una grandiosa construcción con su frente columnado en forma de U y elevado sobre una gran escalinata para resaltar el conjunto, en sus lados un friso escultórico recorre el conjunto. En la actualidad se encuentra reconstruido el edificio en el Museo de Pérgamo de Berlín.

Otros conjuntos monumentales serían el **Bolouterion de Mileto** y el **Asclepeion de Cos**. El fin de casi todos estos edificios es propagandístico, lograr espectacularidad y que perdure la memoria del que financia la obra.

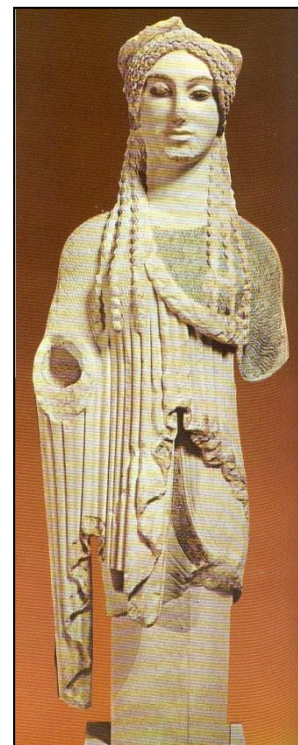
III. LA ESCULTURA GRIEGA.

1. Características generales.

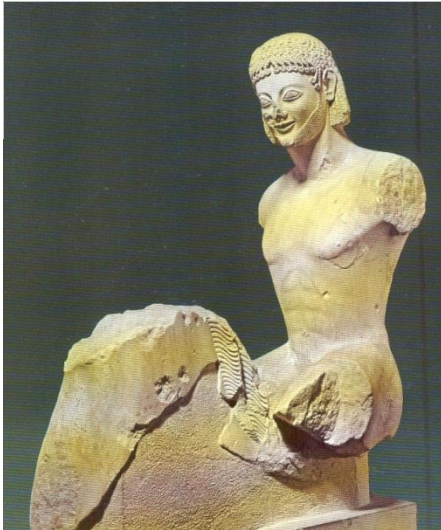
Podemos decir que en Grecia nació la escultura propiamente dicha y que toda su evolución va a ser un largo camino en la consecución de la **belleza**. Pasamos ahora a estudiar las características más importantes que definen a la escultura griega, además de las características que veíamos para el arte griego en general son:

1. Su objetivo fundamental es la consecución de la **belleza**, y esa belleza es, lógicamente, la belleza del cuerpo humano

29. Kuros

30. Koré

31. El Caballero Rampín.

(recordemos la importancia del hombre como referencia). Pero no se basa sólo en una belleza física o anatómica, sino a través de ella llegar a una **belleza interior**. Podemos decir que el ideal de **belleza idealizada** se va a conseguir en la etapa clásica y será sustituido por el de un agudo **realismo** en la época **helenística**.

2. Otra idea importante es la consecución del **movimiento**, y eso se aprecia desde las primeras obras, si las primeras esculturas son frontales y muy influidas por la plástica egipcia, enseguida se intentará conseguir o sugerir la idea de movimiento, en la etapa helenística se llega a la culminación de esa expresión de movimiento con formas agitadas y retorcidas.

3. Aunque los **temas** sean **religiosos**, el artista griego también va a representar temas de la **vida cotidiana**, sobre todo en la época helenística, con esto vemos lo alejados que estamos de la escultura de otros pueblos.

4. La **búsqueda de la armonía, equilibrio y serenidad**

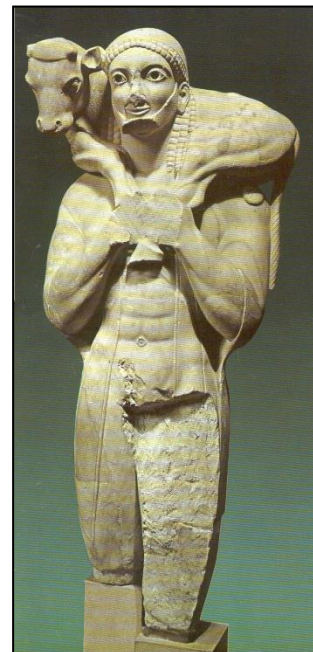
serán valores a destacar, sobre todo en la época clásica, y estarán muy en relación con la idea de belleza a la aludíamos al principio.

5. La **consecución del volumen** será otro logro de la plástica griega, abandonándose la frontalidad y planitud de las esculturas de etapas más remotas.

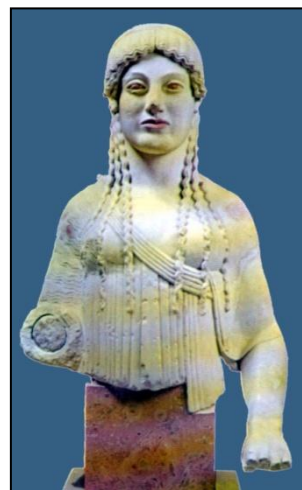
6. Aunque nos parezca extraño, casi todas **las esculturas griegas** estaban **pintadas, policromadas**, lo que contribuía al mayor carácter ornamental de las obras, esta policromía se ha perdido en casi todas las obras conservadas.

7. En cuanto a los **materiales** usados por los escultores griegos fueron absolutamente todos, desde la **madera** y la **piedra** hasta el **marfil** y el **oro** (*crisoelefantina*), pero los preferidos resultaron ser el **bronce** y el **mármol**, en especial el de las canteras de la isla de Paros.

8. Al igual que la arquitectura, va a tener una honda **influencia** en todo el arte posterior.

32. El Moscóforo.

33. Koré de Eutidikos
“la mal encarada”.

A lo largo de los siglos, la plástica griega evolucionó desde los primeros intentos de representación figurada de la época arcaica en busca de la consecución de la **belleza** y de la expresión del **movimiento** hasta llegar, ya en los inicios del siglo IV a.C., a un momento en que se hizo más interesante la plasmación del **sentimiento** humano que de un arquetipo de belleza; con ello quedaba abierta la puerta al barroquismo y exacerbado realismo de la etapa helenística.

A) La escultura arcaica.

En el período arcaico, que se extiende desde el siglo VII hasta el año 480 a.C., fueron ejecutadas las primeras muestras de la escultura griega, que ofrecen un marcado carácter **religioso** a la vez

que una acusada influencia de la plástica egipcia, sobre todo en cuanto al **frontalismo** y **rigidez**, así como al avance de la pierna izquierda para expresar la idea de marcha. Tras las *xoane*, esquemáticas esculturas de madera, fueron los **kuroi** y las **korai** las muestras más representativas de la escultura arcaica. Los **kuroi** (*kuros* en singular), también considerados Apolos, aparecen totalmente desnudos revelando una anatomía tratada de modo esquemático, y con una extrema rigidez subrayada por los brazos que se pegan por completo a los muslos; el rostro resulta inexpresivo y tan sólo los labios configuran una mueca a modo de intento de sonrisa (*sonrisa estúpida o arcaica*); los cabellos se peinan a base de rizadas trenzas geometrizadas, cayendo primero sobre el pecho y, algo más tarde, sobre la espalda para terminar, ya en la transición al siglo V, recogidos en la nuca o en torno a la cabeza; el torso es muy ancho y el ángulo inguinal (ingles) aparece muy marcado; las piernas presentan aristas frontales y la rótula suele ser un trapecio invertido. Ejemplos principales de esta escultura exenta masculina son las rotundas figuras de **Cleobis y Bitón**,

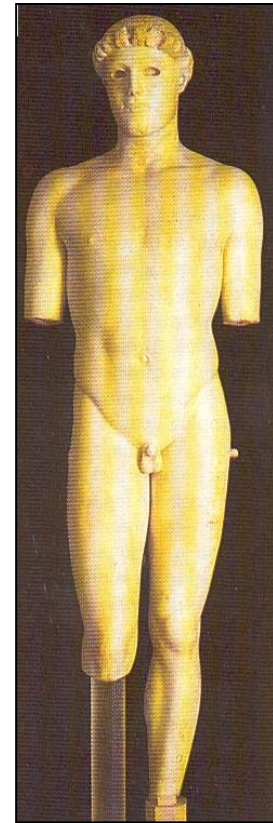

35. Auriga de Delfos.

dos jóvenes que según la leyenda sustituyeron a los bueyes del carro de su madre, sacerdotisa en Delfos y que como recompensa los dioses le otorgaron la felicidad de quedarse dormidos y no despertar más.; y el **Apolo**

Strangford. Similares características presentan obras de la escuela **Ática**, como el conocido **Moscóforo**, escultura de un hombre con un carnero, y el llamado **Caballero Rampín**, obras ambas de mediados del siglo VI a.C., y conservadas en el Museo de la Acrópolis de Atenas.

Por otra parte, las figuras femeninas también tuvieron cierto sentido religioso y ofrecen idénticas notas de rigidez e inexpresividad. Pero difieren en que aparecen vestidas con el corto *peplo* del mundo dórico o con el chal o *himation* jónico sobre el largo y ceñido *chiton* que cae formando numerosos pliegues paralelos y rematando los bordes en zig-zag, conservando unos y otros abundantes restos de la policromía original. Destacados ejemplos de esta escultura femenina son la cretense **Dama de Auxerre**, que parece seguir fielmente el tipo de las *xoana* de madera; y la **Hera de Samos**, así como las numerosas figuras femeninas halladas en la Acrópolis de Atenas, a través de las que puede seguirse claramente la evolución desde la inicial carencia de expresión en pos de una mayor naturalidad, ya obtenida en la **Koré de Euthydikos**, más conocida como “la mal encarada”.

34. Efebo Critio.

B) La escultura clásica.

El estilo severo, (primera mitad del siglo V a.C.)

En las primeras décadas del siglo V, los avances hacia el **naturalismo** y la **idealización** progresaron con gran rapidez, aunque las figuras continuaron manteniendo algunos recuerdos arcaicos que, paulatinamente, fueron desapareciendo. Estos rasgos los vemos en el **Efebo Critio** de la Acrópolis de Atenas, que, aunque se trate de un *kuros*, vemos ya cómo se ha avanzado en la representación anatómica. Los **frontones del templo de Egina**, realizados entre los años 490 y 480, en los que parece

36. Poseidón de Cabo Artemisión.

quedar resuelto ya el problema de la adaptación de las figuras al marco arquitectónico (acuérdate la figura de guerrero tumbado que se coloca en el ángulo del frontón), y los excelentes **frontones del templo de Zeus en Olimpia**, revelan claramente estos decididos avances de la plástica griega aplicada a la arquitectura; en estos últimos se tratan la lucha de lapitas y centauros (en la boda de un lapita los centauros borrachos se sobrepasan con las lapitas y a partir de este incidente estalla una lucha) y las carreras entre Pelops y Enomao (este último, padre de Laodamia, después de derrotar a varios pretendientes en varias carreras es vencido por Pelops). En el **Auriga de Delfos**, obra en bronce con una perfección de formas muy destacada, o el grupo de los **Tiranicidas**, donde la expresión del movimiento y las anatomías de los personajes son ya clásicos, son testimonio de los logros obtenidos en la estatuaria exenta. Otra obra importante de esta etapa es el **Poseidón de cabo Artemisión**, obra en bronce rescatada del mar en este siglo y que contiene todos los rasgos anteriormente descritos.

La segunda mitad del siglo V a.C.

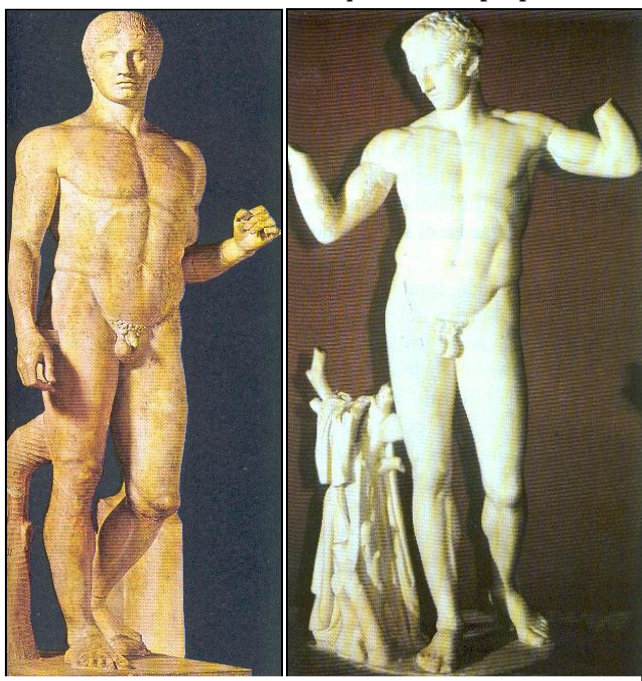
Ya en la **etapa clásica**, en la que el concepto griego de la belleza quedó definido como una mirada a la realidad, pero idealizándola en busca de un arquetipo a repetir en sus creaciones, el primer gran artista fue **Mirón**, activo en los últimos años de la primera mitad del siglo V. Excelente bronceador, dedicó especial atención a la plasmación del **movimiento** de la figura humana, como queda patente en el **Discóbolo**, donde el artista procuró captar el momento en que el atleta concentra sus energías en el instante supremo de lanzar el disco. El movimiento está bastante bien conseguido, pero la carencia de expresión y la planitud del estudio anatómico son recuerdos todavía arcaizantes.

Si Mirón se preocupó del movimiento, **Policleto**, activo entre los años 460 y 420, se convirtió en el **teórico** de la escultura, tratando de expresar la relación armónica de unas partes del cuerpo con otras y de todas ellas entre sí. Esta búsqueda de la proporción le llevó a escribir un tratado (*El Kanon*), que

parece estar materialmente expresado en el **Doríforo** o joven portador de la lanza, cuya anatomía, al igual que la de otras creaciones de Policleto, como el **Diadumeno** o atleta que se ciñe la diadema, aparece tratada de modo acentuado, creando fuertes contrastes de luz y sombra. En sus obras quedó reflejado el **canon de siete cabezas**, que habría de permanecer en vigor hasta el siglo siguiente.

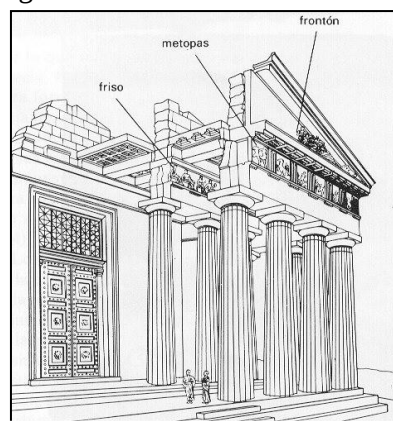

37. **Discóbolo de Mirón.**

38 y 39. **Doríforo y Diadumenos. Policleto.**

El punto culminante de la escultura griega, el momento clásico por excelencia, se resume en la obra de **Fidias** que, no sólo representa la expresión más perfecta del cuerpo humano en su anatomía y en su movimiento, sino que

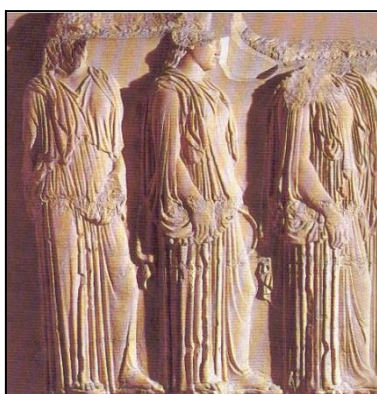

40. **Situación de los relieves de Fidias en el Partenón.**

también muestra la majestuosidad e idealización a que llegó la escultura griega, especialmente la de carácter religioso, es el escultor de los dioses por antonomasia. Entre los años 460 y 430, Fidias llevó a cabo una amplia serie de esculturas, tanto exentas como en relieve, que respiraban una serena belleza. Así, las diversas representaciones de la diosa Atenea destinadas a la Acrópolis de Atenas (**Atenea Promachos**, **Atenea Lemnia**, y la **Atenea Parthenos**, en oro y marfil) y la no menos grandiosa estatua sedente de **Zeus** en Olimpia, obras todas ellas de las que hoy sólo es posible juzgar a través de copias de época posterior.

41. Tres diosas procedentes del frontón oriental del Partenón. Fidias.

42. Fragmento de la procesión de las Panateneas. Fidias.

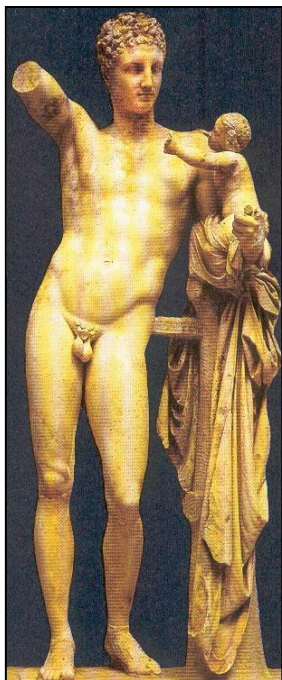
43. Metopa de la Centauromaquia. Partenón. Fidias.

Pero la obra más amplia que acometieron Fidias y su taller fue la decoración del **Partenón**, culminada en el año 432. Las metopas, el friso y los frontones, trabajado todo en mármol, son el mejor exponente de su estilo. En las metopas (unas 92) se desarrollaba un extenso programa iconográfico relativo a diferentes luchas (**Gigantomaquia** o lucha de dioses y gigantes; **Amazonomaquia** o luchas con las amazonas; **Centauromaquia** o lucha contra los centauros; e **Iliupersis** o Guerra de

Troya), pero con muy desigual factura debido a que algunos son obras de su taller y no suyas personales. Los frontones referían dos episodios de la vida de Atenea: su nacimiento de la cabeza de Zeus, en el oriental o principal del templo; y su disputa con Poseidón por el dominio del Ática, en el occidental. Por último, el friso que recorría la cella por la parte exterior del muro y cuya aparición en un templo dórico resulta inusual, desarrollaba la gran procesión de las Panateneas que, periódicamente, ascendía desde la ciudad a la Acrópolis portando varias ofrendas para la diosa (sobre todo un manto); jinetes, doncellas o animales desfilan a lo largo del friso, hoy repartido entre los Museos de la Acrópolis ateniense y Británico de Londres, como el más claro testimonio del bello estilo fidíaco, con su suprema idealización y ese característico estilo de paños como húmedos que, con menudos pliegues, se adhieren al cuerpo, dejando apreciar la belleza de las líneas del cuerpo.

La escultura de Fidias tuvo numerosos continuadores en el último tercio del siglo V. a.C., que se adaptaron fielmente a su ideal de belleza y al peculiar modo de representar telas y cuerpos. Entre ellos hay que mencionar a **Alcámenes**, **Peonios** y **Calímaco**, así como a otros escultores anónimos que militaron en su misma línea, entre los que destaca el ignorado autor de los relieves que decoraban el templete de la Atenea Niké en la Acrópolis de Atenas, como el de la *Niké desatándose la sandalia*.

El siglo IV a.C.

44. **Hermes de Olimpia.**
Praxíteles.

En el siglo IV, la crisis política y religiosa que se desató en Grecia en los años de transición del S. V al IV a.C., quedó bien reflejada en la escultura. No tanto por su creciente independencia de la arquitectura, a la que había estado tan ligada durante la etapa clásica por excelencia, sino porque los escultores tendieron cada vez más a presentar a sus dioses como humanos. Ciertamente que ya aparecían bajo apariencia humana en las creaciones de Policleto y Fidias, pero siempre se abstendían de revelar sus sentimientos. Ahora, en cambio, Apolo, Ares o Afrodita van a actuar, a revelar sus pasiones como si de vulgares humanos se tratara. Por otra parte, la visión unitaria que las esculturas venían ofreciendo desde la etapa arcaica daría paso a la multiplicidad de puntos de vista, así como a un sentido pictórico que sustituye al acusado plasticismo anterior. No obstante, los escultores del siglo IV mantuvieron todavía el ideal de belleza y amor a la proporción que distingue a la etapa clásica.

Figura que señala claramente la transición es **Cefisodoto**, famoso bronceador en la línea de Fidias y a quien la tradición señala como padre de Praxíteles. Su grupo *Eirene y Plutos* anticipa con su mayor humanidad alguna de las realizaciones de éste.

La escultura de **Praxíteles**, activo en Atenas entre los años 380 y 330 a.C., trabajada en bronce y mármol y revela un tratamiento difuminado de las superficies. Característica de sus esculturas es la sinuosidad de los perfiles que se acusan en la curvatura de la cadera (*curva praxiteliana*), todo el peso del cuerpo recae en un pie y el otro queda libre, a menudo la figura se apoya en algún soporte exterior), lo que dota a sus creaciones de una blandura e ingravidez que les confiere cierto aire afeminado. Estas notas se ponen de relieve en todas sus realizaciones, entre las que destacan el **Sátiro escanciador**, el **Sátiro en reposo**, el **Apolo Sauróctonos** y el célebre **Hermes de Olimpia**. Esta última pieza, conservada en el Museo de dicha localidad griega, es quizá el único original de Praxíteles llegado hasta hoy. El grupo escultórico presenta a Hermes sosteniendo en su brazo al pequeño Dionysos, en la otra mano se cree que llevaba un racimo de uvas con las que Dionysos, aficionado desde niño al juego y al vino.

Además, Praxíteles fue el más decidido representante de la belleza femenina, cuyo tratamiento del desnudo encontró su mejor expresión en la **Afrodita de Cnido**, obra en la que el escultor supo elegir el momento idóneo de la salida del baño para representar a la diosa en su plena desnudez.

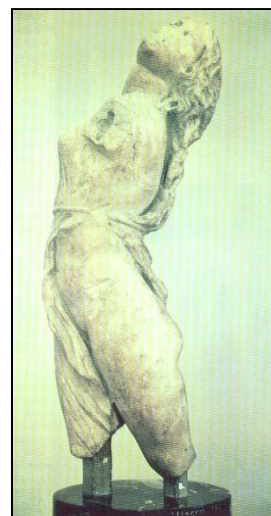
Si Praxíteles prestó atención a la belleza femenina, **Scopas** de Paros se preocupó de plasmar en sus obras la agitación, el dolor, la melancolía, sirviéndose no sólo de figuras convulsas y agitadas, como la **Ménade danzante u orgiástica**, de helicoidal perfil, o los **relieves del mausoleo de Halicarnaso**, sino, sobre todo, merced al rictus que imprimió a las bocas y al tratamiento de intenso claroscuro del rostro de otras figuras,

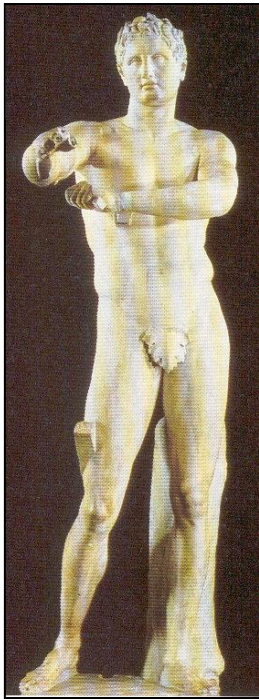
45. **Afrodita de Cnido.**
Praxíteles.

46. **Meleagro. Scopas.**

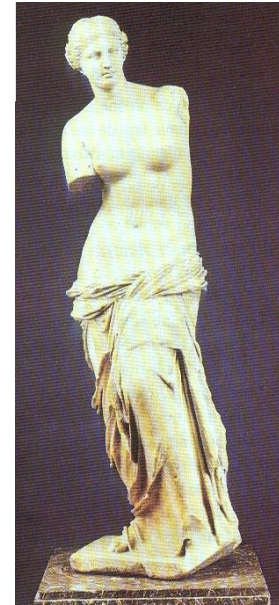
47. **Ménade danzante. Scopas.**

48. Apoxiomenos.
Lisipo.

de las que es principal testimonio la imagen del joven **Meleagro** en la que la belleza no puede ocultar el sentido trágico que expresa su mirada. El último de los grandes escultores griegos del siglo IV fue **Lisipo** de Sicione, quien sólo reconocía como maestros a Policlecto y a la naturaleza. Si éste implantó un canon en el siglo V, ahora Lisipo estableció otro de mayor esbeltez, en el que la cabeza, algo más reducida, quedaba comprendida ocho veces en el cuerpo en lugar de las siete del canon de Policlecto. Además, Lisipo multiplicó el número de puntos de vista de las esculturas frente a la visión frontal de la plástica anterior. Artista prolífico a tenor de las noticias hoy conocidas, entre sus obras destaca el **Apoxiomenos**, joven atleta de rostro cansado por el esfuerzo, está limpiándose el polvo y el sudor con el estrígilo, una especie de espátula; se trata de una representación poco solemne, banal, muy distante de las heroicas y triunfantes actitudes que tanto repitieron los escultores del siglo V. Idénticas notas se advierten en otras creaciones de Lisipo como el **Joven Agias**, el **Hermes que se ciñe la sandalia** o el **Ares Ludovisi**, en la que el dios de la guerra descansa tranquilo como si estuviera cansado de combatir, representa aquí tal vez el cansancio de Grecia, agotada tras las guerras del Peloponeso.

Otros importantes escultores griegos del siglo IV fueron **Leocares**, a quien se atribuye el **Rapto de Ganimedes** y el **Apolo del Belvedere**; y **Timoteos**.

49. Afrodita de
Milo.

C) La escultura helenística.

Características generales.

50. Victoria de Samotracia.

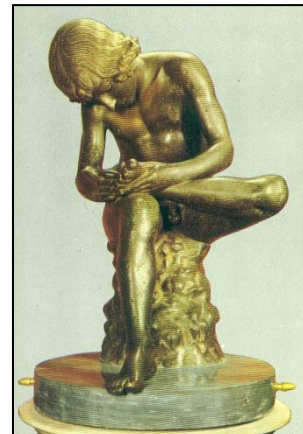
Durante el periodo helenístico, el mundo griego conoció en su cultura y en su arte los nuevos aportes resultantes de la expansión por otros territorios. De la hegemonía artística de Atenas se pasó a un abanico de escuelas localizadas en Pérgamo, Rodas, Alejandría... La escultura helenística supuso una mayor acentuación de la vena realista y dinámica ya anticipada en las creaciones del siglo IV y que ahora alcanzaría los límites del barroquismo. Se buscó la imitación de la realidad en todos los aspectos, llegando incluso a privar a los dioses de su simbolismo religioso para transformarlos en simples seres humanos: tal es el caso de Afrodita, que dejó de ser la diosa del amor para convertirse en símbolo de la sexualidad y el erotismo. De la armonía e idealizada belleza del momento clásico se pasó al expresionismo y al barroquismo, traducido no sólo en la obtención de las más ricas calidades y el agitado movimiento de las telas, sino también en la aparición de nuevos tipos escultóricos, entre los que destacan los infantiles y de la vejez; ese ansia de movimiento aparece también en las composiciones muy movidas donde los personajes se ordenan a través de diagonales o se encuentran en posturas muy inestables (acuérdate del Laocoonte). Se representan también los sentimientos humanos, entre ellos destaca el dramatismo en los

rostros, el escultor utilizando el **trépano** resalta el claroscuro en los cabellos, ese claroscuro contribuye a dar la sensación de movimiento y agitación. Se da también la atracción por lo exótico manifestada en la plasmación de nuevas etnias (etíopes, gálatas...) así como en el gusto casi morboso por la repetición de los tipos deformes y monstruosos, llegando incluso a representar lo aberrante en el terreno sexual. Por otra parte, surgió el empleo de la **alegoría** en forma humana de ríos y ciudades, que alcanzaría gran resonancia en el Barroco. Asimismo, el **paisaje** cobró inusitada importancia como sujeto artístico, poniendo de manifiesto que, en la etapa helenística, el ser humano dejó de ser el protagonista exclusivo del arte y pasó a ser un elemento más de la naturaleza.

Son varias las **escuelas** regionales o locales que caben distinguir en la **escultura helenística**: **Atenas, Alejandría, Pérgamo y Rodas**.

- La escuela de Atenas.

En **Atenas** dominó la **sencillez**, el **reposo** y la constante inspiración en los modelos del pasado; abundaron los retratos de los personajes más ilustres, así como repeticiones del tema de Afrodita, entre las que se cuentan la *Afrodita acurrucada* de **Doidalsas de Bitinia** y la célebre *Afrodita de Milo*, realizadas entre los siglos II y I a.C. No faltaron los temas **infantiles**, como el *Espinario* y el *Niño de la Oca*, obra ésta del escultor **Boethos**. Ya en el siglo I a.C., destaca la labor de **Apolonio**, hijo de Néstor, que firmó el conocido *Torso del Belvedere*, cuya exuberante musculatura impresionaría siglos más tarde a Miguel Ángel; otra obra destacada es el *Púgil sentado*.

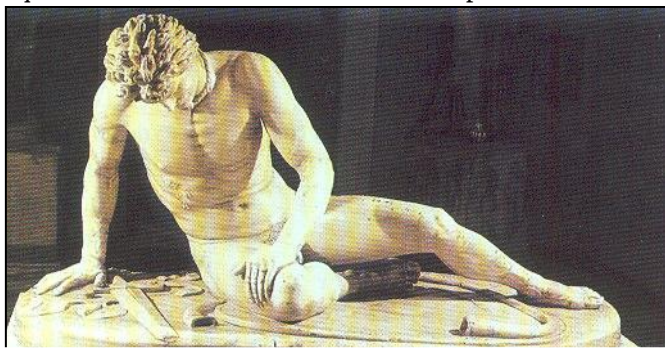
51. El niño de la espina.
Escuela de Atenas.

- La escuela de Alejandría.

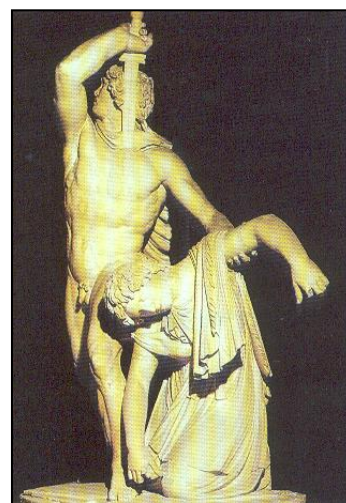
En **Alejandría** se llegó a la **fusión** de elementos griegos y egipcios en diferentes representaciones de las divinidades. Pero lo más importante, aparte del gran **realismo** de los retratos, son las figuras de seres deformes y de variados tipos raciales. También es interesante la gran atención concedida a lo alegórico bajo forma humana, de lo que es buen ejemplo la representación del río Nilo como un anciano de largas barbas sobre cuyo cuerpo juegan varios pequeñuelos. Precisamente en esta escuela tuvo lugar la creación del paisaje helenístico de tipo romántico e idílico y con marcado sentido pictórico, que luego desarrollarían los romanos.

- La escuela de Pérgamo.

Pérgamo fue la sede de otra gran escuela que aportó interesantes novedades. Lo **heroico** y lo **trágico** presidieron las realizaciones de este centro artístico, en el que se pueden apreciar dos etapas. De la primera, desarrollada en el siglo III, destacan las representaciones de los Gálatas que habían intentado invadir aquel territorio, habían sido derrotados por los monarcas Atalo I

52. Galo moribundo. Escuela de Pérgamo.

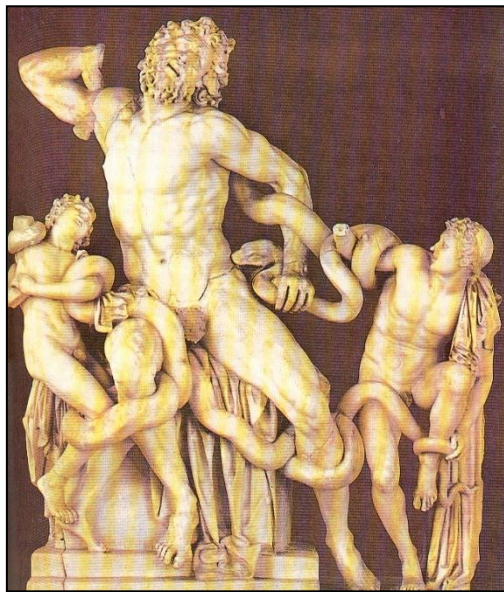
53. Galo suicidándose.

y Eumenes. Así, el *Galo moribundo* y el *Galo suicidándose*, venían a inmortalizar la fortaleza de ánimo de aquellos enemigos que tanto había costado detener, lo que era una manera indirecta de ensalzarse a sí mismos, alabando al fiero contrincante derrotado. En la segunda etapa, la obra principal es el *friso del altar de Pérgamo* que Eumenes II consagrará, en el año 181, a Zeus y Atenea; el friso narra, en un estilo barroco y muy dinámico, la lucha entre los dioses y los gigantes, revelándose en los rostros la influencia de la escultura de Scopas.

54. Relieve de Atenea en el Altar de Pérgamo.

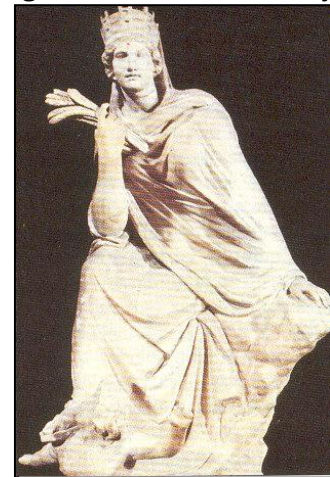
- La escuela de Rodas.

55. Laocoonte y sus hijos. Escuela de Rodas.

recibió de los dioses por oponerse a la entrada del *caballo* en Troya una vez que estos habían decidido ya la caída de la ciudad, unas serpientes matarán al sacerdote y a sus hijos todavía jóvenes. La composición no puede ser más movida (predominan las diagonales y los cuerpos retorcidos), los rostros están representados con un profundo dramatismo que se realza con la utilización del **trépano** para la realización del fuerte claroscuro en la boca y cabellos. Su hallazgo en la época renacentista sorprendió a escultores como Miguel Ángel por su dinamismo y su fuerza expresiva.

Por último, la escuela de **Rodas** llevó a cabo una escultura llena de **grandiosidad** y **barroquismo**. Así lo testimonian obras exentas como la *Victoria de Samotracia*, que se supone realizada hacia el año 195 a. de C. por **Pitócritos**; o grupos de composición más compleja como el del *Castigo de Dirce*, más conocido como el *Toro Farnesio*, que fue realizado por **Apolonio** y **Tauriscos de Tralles** en torno al año 100 a.C., desde el punto de vista compositivo está concebido como una gran pirámide ideal en cuya base se concede gran atención al paisaje. Pero la escultura helenística por antonomasia es el grupo del *Laocoonte y sus hijos* de los Museos Vaticanos, realizado más o menos hacia el año 50 a.C., ya en época romana, por **Agesandros**, **Polidoros** y **Atenodoros**; es una sorprendente representación tanto del dolor físico como moral, describe el castigo que el sacerdote Laocoonte

56. Alegoría de Antioquía. Escuela de Antioquía.