

ARTE CLÁSICO: GRECIA.

0-Concepto de arte clásico.

1-Características Generales de la Civilización Griega.

2-Arquitectura.

3-Escultura.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

0-Concepto de arte clásico.

Se llama clásico a lo más excelso (elevado) de la producción artística o literaria de una civilización o de una época. El término "clásico" en el s. XVIII se empezó a aplicar por una serie de estudiosos (Ej. Resaltar los estudios de Winckelman sobre el arte griego) para afirmar que esa cima en el esplendor de las artes y las letras había sido alcanzada en el pasado por la cultura grecorromana.

En el campo artístico arte clásico designa en sentido estricto las manifestaciones artísticas griegas y romanas. Además hay que tener presente la influencia del arte clásico sobre periodos artísticos posteriores: Renacimiento, Neoclasicismo

Las civilizaciones griega y romana fueron las más destacadas en el ámbito occidental durante la Antigüedad, que se caracterizaron por:

- El dominio de la razón (en la concepción del Universo).
- El humanismo (exaltación de la condición humana).
- La transcendencia del legado clásico en la Historia de Occidente, que constituye una de las bases de nuestra civilización.

1- La Civilización Griega.

La Civilización griega clásica desempeñó un papel fundamental, ya que constituye una de las bases de la cultura occidental y europea actual. De la Grecia Antigua nos ha llegado no solo los modelos artísticos, sino también ideas filosóficas, conceptos y métodos científicos e incluso su lengua, de la que provienen un buen número de palabras que utilizamos habitualmente.

Rasgos destacados del mundo griego:

1-Ámbito geográfico.

La civilización griega se localizó dentro de lo que los propios helenos llamaron la "Hélade", que comprendía las zonas de la península griega

propriadamente dicha, las islas del mar Egeo y la zona costera de Asia Menor. Más tarde con la expansión griega producida por fenómenos como las colonizaciones (desde ss. VIII-VII a.C.) o el Imperio de Alejandro Magno (desde s. IV a.C.) la cultura griega adquirió una notable expansión por el área del Mediterráneo, el mar Negro y Asia.

2-Etapas.

En la civilización griega se pueden distinguir a grandes rasgos tres fases destacadas:

a) La época arcaica (del s. VIII al s. VI a. C., del 800 al 500 a.C.) - En la época arcaica aparecen los rasgos que definieron a la civilización griega como: la "polis", las colonizaciones, el arte, la literatura etc. Generalmente a modo indicativo se suele tomar como momento de su inicio el 776 a. C. fecha de la celebración de la primera olimpiada y de su final el 480 año de la victoria griega sobre los persas.

b) La época clásica (ss. V y IV a. C., del 500 al 323 a. C).

Es el que se considera como momento cumbre de la civilización griega. Durante este periodo resaltaron las ciudades - estados como Atenas - donde se implantó la democracia -y Esparta -con un sistema oligárquico-.

c) La época helenística (del s IV al II a. C., 323 al 146 a.c.). Fue la última gran etapa de la historia griega. Lo más notable de esta época fue la crisis y desaparición de las "polis" (ciudades -estados) a raíz de la creación del Imperio de Alejandro Magno y de los llamados reinos helenísticos; que fueron sus continuadores. Durante el helenismo la cultura griega se extendió a amplias zonas como: Egipto, Persia, Asia Menor, Siria, etc.

3-Aspectos característicos

a-La dimensión humana.

Se trató de una cultura antropocéntrica, en la que el hombre ocupó el centro ("El hombre es la medida de todas las cosas", frase celebre de Protágoras), que se plasma en el arte en: la dimensiones de los edificios, la idealización de la belleza humana en la escultura, la representación de sus divinidades con forma humana y su actuación como si de humanos se tratara.

b- La organización política: la polis.

Frente a los grandes estados orientales de su época, como Persia, en la cual existía un fuerte poder coactivo, los griegos no constituyeron un estado unificado bajo un solo gobierno, puesto que su sistema político se basaba en la organización de ciudades-estados (polis), independientes

políticamente unas de otras. Pese a este hecho los griegos estaban unidos por una cultura, lengua y religión comunes.

c- La democracia ateniense como ideal político.

En la Atenas de la época clásica (ss. V y IV a. C.) se constituyó un régimen político sostenido en los principios de igualdad legal (todos tienen los mismos derechos excepto los esclavos, mujeres y extranjeros) y de gobierno popular, a través de la participación de la ciudadanía en instituciones como: Ekklesía (asamblea del pueblo), Boulé (asamblea consultiva), magistraturas (arcontes y estrategas, que eran los que ejecutaban las leyes), tribunales (Heliaia o tribunal popular de justicia, Aerópago, etc). Mientras tanto en otras polis como en Esparta se mantenía un régimen oligárquico.

4-En el plano del **pensamiento** destacar el movimiento de ideas y el **desarrollo del análisis racional** y el florecimiento de la filosofía.

5-La **manera particular de concebir la Religión** o, más bien las creencias religiosas, sin dogmas o preceptos fijamente establecidos, sin predicación, ni clero (excepto las que se encargaban de los oráculos, como el templo de Delfos). Sus dioses eran antropomorfos ya que se representaban en figura de hombres y mujeres con sentimientos, pasiones y vicios iguales al resto de los mortales. Algunos de sus principales dioses: Zeus, principal dios griego, el que rige el cielo y la naturaleza, se le representa con un rayo en la mano; Atenea, diosa de la inteligencia y protectora de la ciudad de Atenas, aparece con armadura casco, escudo y lanza; Apolo, dios de la luz, música, medicina, poesía; Hermes, el mensajero de los dioses, con alas en las sandalias y en el casco; Dionisos, el dios del vino...

Dentro del Arte podíamos decir que se define por:

*Tratarse de un arte hecho a la medida del hombre, que fue siempre el punto de referencia y fuente de inspiración.

*La búsqueda de la belleza y de la armonía. Un edificio o una escultura respondían a la conjunción de cálculos o medidas equilibradas (cánones) que definían el concepto de belleza.

*Tener una arquitectura hecha para ser contemplada en el exterior con cierto sentido escultórico (tratamiento dado a la columna a través de los órdenes clásicos) y en la que se destaca la construcción de edificios de carácter público (templos, teatros, etc.); una escultura centrada en la figura humana; o el desarrollo del urbanismo (estudio de la relación del edificio con su entorno).

2-Arquitectura.

Rasgos Generales.

1 -La arquitectura griega estaba hecha a escala del hombre, que guarda proporción con sus dimensiones y ante la cual no se siente empedecido.

2-Preocupación por la apariencia exterior de los edificios y por su relación con el entorno (urbanismo).

3-Se trataba de una arquitectura arcaica (de arcaico) o adintelada, basada en líneas verticales (columnas) y horizontales (entablamentos). Los griegos no usaron ni el arco, ni la bóveda.

4-Era una arquitectura policromada, los exteriores de los templos se decoraban con colores, aunque este aspecto no se ha conservado en la actualidad se tiene constancia de que así era..

5-La búsqueda de la armonía visual a través de efectos ópticos (ya definidos hacia el s. V a.C.), como:

**La curvatura del entablamento y estereobato* (plataforma o escalinata sobre la que se levantaba el templo griego), para evitar el efecto de concavidad o de desplome en el centro.

**Inclinación de las columnas hacia el centro* para impedir la sensación de caída hacia los laterales y obtener el "efecto piramidal" (en forma de pirámide).

**Éntasis*. Consistía en engrosar (hacer más grueso) las columnas en su parte central, para corregir el efecto visual de concavidad que tienen las columnas de lados rectos.

**Mayor anchura de las columnas situadas en los ángulos o esquinas* de los edificios, para dar a los edificios sensación de robustez y fortaleza.

**Desigual distancia entre las columnas* (intercolumnios), que es mayor o menor según los casos.

6-Materiales.

En principio se empleó el "*poros*", que es un conglomerado de piedra arenisca. También se usó la *piedra caliza* y, por último, el *mármol*.

7-Concepción escultórica de la arquitectura, que se plasmó sobre todo en el tratamiento que se le dio a un elemento sustentante como la columna, la cual llegó a generalizarse en exterior de los templos -edificios por excelencia del arte griego-(peristilo o cinturón exterior de columnas).

La distinta conformación de los elementos arquitectónicos (sustentantes: columnas; sostenidos: entablamento) en el exterior de los edificios (templos) dio lugar a los llamados **órdenes clásicos**:

A) Orden dórico.

El orden dórico fue el más antiguo. Se llama así por que su invención se atribuye a los dorios, pueblo que introdujo la tecnología del hierro en Grecia y que se instaló en el Peloponeso. Ocupó cronológicamente la época arcaica y principios de la época clásica (ss. VII-V a. C.). Se cultivó con preferencia en la zona Occidental (en la propia península griega, en la "Magna Grecia", etc.).

El dórico era un estilo austero, sobrio, que recogía los ideales de rigor y racionalidad. Los edificios que se construyeron en este orden son simples, aunque funcionales, con los elementos arquitectónicos necesarios y una ornamentación no excesiva. Contaba con una columna más gruesa y corta que el orden jónico y con un entablamento más ancho.

Elementos del estilo dórico:

1-La columna dórica.

- La columna dórica no tiene basa y el fuste arranca directamente del estilóbato (última grada del estereobato o crepidoma: base del templo).

-El fuste es más ancho en la parte inferior que la superior, presentaba éntasis y estaba recorrido por acanaladuras o aristas vivas. El fuste podía ser de una pieza o estar dividido en tambores.

-El capitel, parte superior de la columna, era sencillo constaba de tres partes:

Collarino, era un rehundimiento, surco o collar en la parte inmediatamente siguiente al fuste.

Equino, pieza de perfil curvo, de tendencia troncocónica, colocada sobre la anterior.

Ábaco. Pieza en forma de prisma paralelepípedo.

2-El entablamento.

El entablamento era el elemento, horizontal del edificio que se situaba por encima de las columnas, se dividía en tres partes:

Arquitrabe. El arquitrabe era la parte que iba inmediatamente después de las columnas. En el estilo dórico era una franja lisa, sin adornos.

Friso. El friso se situaba sobre el arquitrabe. Era una banda que se dividía en triglifos, piezas en forma rectangular con tres bandas hechas en relieve verticalmente; y metopas, espacios que en un principio no se decoraban y que con posterioridad pasaron a ser ocupados por relieves.

Cornisa. La cornisa era la parte superior del entablamento, que sobresalía hacia el exterior. Tenía un alero volado para proteger los muros y terminaba en un remate curvo (cimacio).

3-El **frontón**. El frontón se ubicaba sobre el entablamento. Era el remate de las fachadas de los edificios. Tenía forma triangular. La parte interior recibe el nombre de tímpano y se solía ornamentar con relieves o bien dejarla sin decoración.

4-**Techo o tejado** a dos aguas o vertientes.

B) Orden jónico.

El orden jónico es rico y elegante, reflejaba la tradición ornamental arraigada en Oriente. Se dio preferentemente en el ámbito oriental de la civilización griega (zona de Asia Menor y le viene el nombre de una de las regiones de este área: la Jonia). Apareció hacia el s. V a. C. (Época Clásica).

Elementos del estilo jónico:

1-Columna jónica.

- La columna jónica es más esbelta que la dórica.. Se apoyaba sobre una basa que descansaba en el estereobato o crepidoma, compuesta por diversas combinaciones de molduras cóncavas y convexas. Una variedad es la basa ática (tenía dos molduras convexas, llamadas toros, y entre ellas una cóncava, denominada escocia).

-El fuste es acanalado, pero a diferencia del dórico presentaba aristas muertas. No muestra éntasis. Está formado por tambores.

-El capitel es mucho más decorado, formado por:

*Equino. Adornado por una cinta o cordón de perlas y puntas de flechas.

*Ábaco. Reducido en forma de almohadilla y rematado en volutas o espirales, que fue uno de sus elementos distintivos.

2- El entablamento.

Contaba de los mismo elementos que el dórico, pero con algunos cambios:

*El arquitrabe está dividido en tres bandas (platabandas) en contraste con el dórico que sólo presentaba una.

*El friso. Es una banda corrida (sin separaciones) y cubierta con relieves.

*La cornisa. Permanece igual que en el orden dórico.

C) Orden corintio.

Existen controversias sobre su denominación y su origen. Apareció como una derivación del orden jónico. Su difusión se dio en los últimos momentos de la época clásica y durante la época helenística, aunque los que más lo emplearon y extendieron en una época posterior fueron los romanos.

Se trató del más lujoso y embellecido de los órdenes griegos y se caracterizaba por su desarrollo decorativo. Lo que más variaba respecto al dórico pero sobre todo al jónico era el capitel.

- La columna tiene basa, con fuste con estrías muertas, como el jónico. Es más delgada y esbelta que la del anterior orden. Tampoco presenta éntasis.

- El capitel tiene forma troncocónica y resaltaba por la ornamentación a base de dos hileras de hojas de acanto (planta que tenía hojas rizadas y espinosas) y estaba coronado con unas pequeñas volutas en los ángulos (caulículos). El ábaco, con lados cóncavos y muy pequeño, pasaba casi desapercibido.

* Tipos de edificios y construcciones arquitectónicas.

a) El templo.

El templo fue el edificio por excelencia del arte griego. Normalmente se edificaba sobre algún hito (lugar señalado) que se consideraba ligado a la presencia de los dioses: lugares elevados, bosques, fuentes, etc.

El templo no era lugar de culto (como en los templos católicos) sino que su función principal era la de albergar la imagen de la divinidad (era la morada o casa del dios), ya que las ceremonias se realizaban en el exterior (como procesiones), -o en la antesala o vestíbulo del templo-; de ahí la importancia que adquieren los elementos externos del edificio.

Su origen hay que buscarlo en el "megarón" micénico; aunque el modelo típico que se estableció era:

-El que tenía "peristilo" o cinturón exterior de columnas.

-Y se dividía en tres **partes**:

*Pronaos. Pórtico o atrio de entrada, sostenido por columnas y situado en la parte delantera del templo. Era el lugar donde se celebraban los sacrificios o actos de culto a los dioses.

*Naos (cella). Era la dependencia principal del templo, que guardaba la estatua del dios/a. Era una estancia rectangular y oscura (no tenía ventanas).

*Opistodomos. Era el pórtico posterior en el que había una habitación para guardar joyas, tesoros, etc, relacionados con el culto a los dioses.

Tipos de templos.

Se puede hacer una clasificación atendiendo a su forma, número de columnas (en las fachadas) y la disposición de estas en el edificio.

-Según la planta:

1) El "tholos" o templo de planta circular (monoptero).

2) El de planta rectangular, que fue el más extendido.

- Según el nº de columnas (en las fachadas):

1) "In antis". Era el más sencillo. Tenía dos columnas en la fachada. Se llama así por que las columnas estaba ubicadas al lado de las "antas" o pilastras adosadas al los muros que componían la portada.

2) Tetrástilo; con cuatro columnas en la fachada.

3) Pentástilo; con cinco columnas.

4) Exástilo; con seis columnas (fue el tipo más extendido en la zona occidental: Grecia y zona sur de Italia y Sicilia).

5) Octástilo; con ocho columnas.

6) Decástilo; con diez columnas. (Estas dos últimas modalidades eran más típicas del área oriental, donde los templos eran de mayor envergadura).

-Según la disposición de columnas:

1) Períptero, con una fila de columnas rodeando el edificio (el más común).

2) Díptero, con doble fila de columnas alrededor de la edificación.

3) Próstilo; las columnas están en un frente o fachada.

4) Anfipróstilo; las columnas se disponen en dos frentes o fachadas.

Ejemplos más representativos:

*Época arcaica.

Hacia el s. VI a. C. es cuando se definió el modelo de templo griego. De esta época se encuentran importantes edificaciones templarias en las ricas colonias griegas de Italia - donde se conservan los mejores ejemplares- o en la próspera región de Jonia.

En el sur de Italia y Sicilia resalta:

-El templo de Hera I de Paestum. (Campania, Sur de Italia). De orden dórico. Con 9 columnas en los frentes (es el único edificio eneástilo del mundo griego); períptero; con tres columnas en la entrada del pronaos y la naos compartimentada en dos espacios por medio de una hilera de columnas. Las columnas exteriores son cortas, gruesas y presentan un éntasis evidente. Los capitales son de enormes proporciones (tanto el equino como el ábaco).

En el orden jónico resaltar los templos, que se erigieron en el área oriental (Jonia), hacia el s. VI a.C. Tenían grandes dimensiones (colosalismo), con un amplio desarrollo de las columnas en el exterior: normalmente doble peristilo (dipteros). Además octástilos o decástilos. Ejemplo:

-Templo de Artemis (Artemisión) en la ciudad de Éfeso.

Época clásica.

Mientras que la zona de Italia continuó construyendo enormes templos y anclada en las formas arcaicas; la zona de Grecia, y en concreto Atenas, vivió un florecimiento cultural y de progreso y madurez de las formas artísticas.

En arquitectura prosiguió la tendencia a:

1) Acortar la longitud de los templos y a hacerlos más compactos.

2) Los edificios se ajustaban a la relación según la cual en los laterales del edificio se disponía el doble más una de las columnas que había en las

fachadas (s. V a. C), que era ya el doble menos una en el s. IV a.C. Además se adecuaban a un módulo (dimensión que se toma como unidad de medida), que venía determinado por la anchura de la columna -en la base del fuste- y que servía para establecer la altura de las columnas

3) El entablamento también se fue reduciendo y las columnas cada vez más altas y delgadas. (aumenta los módulos, es decir, la longitud de la columna se medía en relación a su anchura.)

Ejemplos:

En la zona de Italia:

-Templo de Poseidón y de Hera II en Paestum (Sur de Italia). Orden dórico. Todavía de gran arcaísmo y enormes proporciones. El primero era anfipróstilo, exástilo, con éntasis en el fuste de las columnas y unos equinos muy desarrollados.

Grecia continental e islas del Egeo.

-Templo de Afaia en la isla de Egina. Dórico. De menores proporciones que los anteriores. Exástilo, períptero. La naos estaba dividida en tres naves por dos hileras de columnas superpuestas en dos pisos. Sus capiteles son más reducidos que los de la etapa arcaica.

Sin embargo los **edificios** más representativos fueron los del recinto de la **Acrópolis de Atenas**:

Bajo el gobierno de Pericles (a partir del 461 a. C.), se llevó a cabo un programa de engrandecimiento artístico de la ciudad de Atenas de la que formaron parte obras arquitectónicas y escultóricas de enorme transcendencia, como: El Partenón, los Propileos o puerta de entrada a la Acrópolis, las estatuas de Atenea -Promachos- y Atenea- Partenós -; que más tarde fue completado con edificios como el pequeño templo a la Atenea Niké -victoriosa- y el Erecteion. (Todos ellos en la Acrópolis)

- El Partenón. Es un edificio emblemático del arte griego. Estaba dedicado a la diosa protectora de Atenas, Atenea Partenós - joven - y se ubicaba en el lugar más elevado de la Acrópolis. Fue construido por los arquitectos Ictinos y Calicrates hacia el 447-438 a. C. (s. V a. C) y en su decoración escultórica intervino Fidias. Se construyó en estilo dórico, empleando todos los refinamientos ópticos propios de la arquitectura griega. Sus ocho columnas en las fachadas (octástilo) lo emparentaba con los grandes edificaciones orientales (en los laterales tiene el doble más una: 17). Era además anfipróstilo y períptero. Sin embargo, en el interior se aprecian elementos de significado jónico como un friso corrido con decoración de relieves en los muros exteriores de la naos, detrás del peristilo; así como cuatro esbeltas columnas jónicas en el "opistodomos" o sala secundaria del edificio, que albergaba el tesoro del templo. En la naos estaría la célebre estatua de Atenea, hecha en oro y marfil y diseñada por

Fidias, de más de 12 metros de altura y que estaba rodeada de una columnata en forma "U" Esta edificación se conservó en un estado aceptable hasta el siglo XVII, ya que en 1687, durante la ocupación turca de Grecia, Atenas fue asediada por los venecianos que lanzaron una bomba que cayó en el Partenón (utilizado por los turcos como almacén de municiones) destruyéndolo parcialmente. A ello hay que añadir el saqueo de su decoración escultórica principalmente por los ingleses (lord Elgin).

- Los Propileos o escalinata porticada de acceso al recinto de la Acrópolis. En los Propileos se aplicó la estructura del templo griego para hacer la portada de la Acrópolis, teniendo en cuenta el desnivel que debía salvar así como su armonización con los edificios del conjunto. Fue obra del arquitecto Mnesicles (438-432 a.C.). Tenía un doble pórtico, con dos fachadas contrapuestas como las de un templo dórico exástilo; el intercolumnio central era más ancho que los laterales. La portada exterior presentaba dos plataformas o alas laterales con tres columnas jónicas cada una.

- El Templo de Atenea Niké (Atenea Victoriosa). Se edificó hacia 427-424 a.C. Se trata de un pequeño templo hecho en estilo jónico, situado muy próximo a los propileos de la Acrópolis ateniense. Es un edificio tetrástilo. Presenta los rasgos propios del jónico: capitel con volutas, basa (ática), fuste con estrías muertas; en el entablamento, el arquitrabe dividido en tres bandas y el friso corrido decorado con relieves.

-El Erecteion. Se levantaba en la zona más sagrada del recinto de la Acrópolis. Se trata de un edificio de planta irregular que se adaptó a la variedad de símbolos sagrados que albergaba en su solar: Las tumbas de reyes micénicos y pervivencia de dioses prehelénicos (Erecteo, Creopes y Bootes); La fuente de agua salobre que hizo brotar Poseidón, y el olivo que la diosa Atenea hizo surgir de la tierra, como regalo a los atenienses. Contaba con tres pórticos, dos de ellos disimétricos (como el de la "tribuna de las Cariatides" en el cual las columnas han sido reemplazadas por figuras de mujer) y uno en cada uno de los frentes del edificio. Tenía tres naos e incluso una galería subterránea. Estaba elevado a distintos niveles y presentaba muros macizos en medio de los cuales se intercalaban los pórticos en estilo jónico.

Hacia el s. IV a. C. destacan construcciones como el "**tholos**"; pequeños templos de planta circular y dedicados normalmente a dioses menores, entre ellos hay que mencionar:

- El tholos del santuario de Atenea Pronaia. (Delfos).

Época helenística.

Durante esta etapa sobresalen edificios como:

- La linterna de Lisícrates (Atenas). Pequeño edificio de forma circular y capiteles corintios en el exterior. (s. IV a. C.). Edificio de carácter conmemorativo.

-El Olimpeion de Atenas. Dedicado a Zeus Olímpico. Es un gran edificio de orden corintio. En su concepción era oriental por tener grandes proporciones y columnas muy altas. Es octástilo y díptero. Se construyó en época helenística pero no se inauguró hasta la romana. (s. II a.C.)

-La Acrópolis de Pérgamo. (s. II a.C.) Dentro de este lugar en el lugar más elevado estaba el altar de Zeus en Pérgamo, dedicado a Zeus y Atenea Nikephoros. Como elementos más notables estaban la monumental escalinata, la columnata y el rico friso escultórico.

- El templo de Apolo en Dídima.

b) El teatro.

Era un edificio destinado al esparcimiento y a la distracción pública, donde se representaban obras de los diversos géneros teatrales (tragedias, comedias...).

En cuanto a su forma, los teatros griegos eran ultrasemicirculares y solían aprovechar el desnivel de una colina para colocar los graderíos (para los espectadores). En la parte inferior se situaba la orchestra, que era un espacio de forma circular (para el coro, danzarines, etc) y la escena (skéné), que era la zona donde tenía lugar la representación teatral de los actores.

El ejemplo más representativo fue:

-El teatro del santuario de Asklepios, en Epidauro. Se fecha hacia comienzos del s.IV-III a. C. Su construcción se atribuye a Polícleto el Joven. El edificio se fundaba bajo los principios de una perfecta organización geométrica y simetría. El módulo o medida lo daba el diámetro de la orchestra, que era igual a la anchura de la escena. En el círculo de la orchestra se inscribía un icosaedro (figura de 20 lados) y de 12 de sus vértices se trazaron las 12 escaleras radiales de los graderíos, contruidos valiéndose del desnivel de una ladera. Como cualidades tiene también una inmejorable acústica y visibilidad. Tiene capacidad para unos 15 espectadores.

c) Otros edificios.

- Estadio (la longitud de la pista se convirtió en unidad de medida para los griegos, el *estadio*- 192,28 m). La pista era rectangular y en el se desarrollaban diversas competiciones atléticas. Ejemplo: el estadio de Olimpia (Zeus - Juegos Olímpicos -); estadio de Delfos (Apolo - Juegos Píticos).

- Odeón, destinado a representaciones y espectáculos musicales principalmente.

- Stoa, pórtico cubierto en calles o plazas que daban protección a la gente en caso de mal tiempo..

- Palestra; escuela de lucha.

- Beleuterio y eclesasterio; edificios públicos para reuniones políticas.

- Edificios para exaltar la memoria de un personaje:

* Mausoleo. Monumento funerario. Ej: El mausoleo de Halicarnaso, dedicado a un sártrapa del Imperio Persa, Mausolo de Caria. (s.IV a.C.)

* Pantheon. En él se asociaban diversos cultos incluido el un monarca divinizado.

* Heroon. Edificación dedicada a un gobernante. (Estos tres tipos se dieron a partir de la época helenística.

d) La casa griega.

Se construía en peores materiales que los edificios públicos, por lo que se conservan pocos restos. Las habitaciones se disponían en torno a un patio con columnas (peristilo) y estarían adonadas con pinturas.

La ciudad. El urbanismo.

Los griegos no sólo se preocuparon del aspecto exterior del edificio (armonía, belleza, etc.) sino que se interesaron grandemente por el estudio de la relación del edificio con su entorno y de la ordenación de espacio dentro de la ciudad, en definitiva, del urbanismo.

Dentro de la ciudad griega había una serie de espacios bien definidos como: el ágora (plaza donde se situaban los edificios administrativos, de negocios, etc. y principal ámbito de uso público de la ciudad, comparable al foro romano), stoas, gimnasio, palestra, beleuterio y eclesiasterio, teatro, etc.

En el campo de la ordenación urbanística destacar la figura de Hipodamos de Mileto, arquitecto helenístico, considerado por muchos el padre del urbanismo y creador del plano de ciudad con manzanas en cuadrículas y calles cortadas perpendicularmente ("plano hipodámico"). Ejemplo: La ciudad de Mileto.

2-Escultura.

Rasgos definitorios de la escultura griega:

1) La escultura tuvo como protagonista al ser humano. En la cultura griega, las representaciones de hombres y mujeres ocupaban el centro de

manera casi exclusivo en comparación con otras culturas históricas (Ej. Prehistoria -animales-; Egipto y Mesopotamia -animales y figuras humanas-)

2) Los escultores griegos trataron de plasmar la belleza física del cuerpo humano, por tanto, a los hombres y mujeres se tendió a representarlos desnudos o usando técnicas que insinuaban la anatomía humana (Ej. Paños mojados de Fidias).

3) Se dio una inclinación a la idealización del cuerpo humano. Se trató de reflejar la belleza idealizadamente, sin defectos. Aunque en la época helenística se dio un giro hacia el realismo, al aparecer las figuras tal como eran en su aspecto natural.

4) La belleza se entendía como la armonía entre medidas, de proporción entre las partes del cuerpo. La belleza residía en la relación numérica de cada parte con la inmediata y de todas con el conjunto. (Ej. La altura del cuerpo debía correspondencia con la de la cabeza, o la medida de ésta debía descomponerse en tres partes iguales).

5) Los artistas griegos no se limitaron al exterior de las figuras sino que trataron de exteriorizar estados de ánimo (expresiones del espíritu) desde la impassibilidad de las esculturas de la época arcaica, a la serenidad de la estatuaria de la época clásica, hasta llegar a gestos de dramatismo, de dolor y desesperación de ciertas obras de la época clásica pero sobre todo helenística.

6) Otra preocupación fundamental fue la plasmación del movimiento. Partiendo del hieratismo (falta de movilidad) de las representaciones escultóricas arcaicas, se llegaba a los movimientos serenos y contenidos de la época clásica (apolíneo) hasta desembocar en figuras que se agitaban, retorcían convulsivamente, se movían violentamente o estaban en disposiciones forzadas (dionisiaco), como ocurrió en los momentos finales del clasicismo y en la etapa helenística.

7) Era una escultura policromada. Las obras escultóricas (hechas en terracota o mármol) se cubrían de colores, aunque este aspecto no se puede apreciar en la actualidad por no haberse conservado pinturas en la mayoría de las estatuas (además muchas de ellas son copias romanas). Con ello acentuaban el sentido de realidad

8) Los materiales utilizados fueron diversos:

*Terracotas (figuras de barro cocido). Sobretudo en la época arcaica. Las acróteras de los templos se solían hacer en este material.

*Caliza.

*Mármol. Fue el material más empleado y en el que están hechos los mejores ejemplos de estatuaria griega.

*Bronce.

*Oro y marfil. Esculturas crisoelefantinas.

9) Los griegos hicieron tanto esculturas de bulto redondo como relieves (altos y bajos).

10) Función. En un origen la esculturas griegas estaban destinadas a los templos, bien al culto de los dioses o como exvotos (ofrenda que se le ofrecía a la divinidad como agradecimiento de un don recibido); y a tumbas. También fueron frecuentes las representaciones de atletas desnudos, de damas haciendo una ofrenda, escenas mitológicas o hazañas guerreras.

-La época arcaica. (ss.VII-V a. C).

Hacia el s. VII a.C. comenzó a desarrollarse la escultura monumental en el ámbito cultural griego (antes solo pequeñas figurillas), preferentemente de bulto redondo y dos modalidades características:

*El "kurós" (pl: kuroi). Son esculturas encontradas en lugares de culto y tumbas, a las que se dan distintos significados: ser representaciones del dios Apolo, mostrar a personas haciendo una ofrenda a una divinidad o exaltar a los ganadores en la competiciones atléticas o los juegos -que se mostraban desnudos-. La desnudez (la palabra griega "gymnos" significa desnudo) era algo habitual entre los hombres y se daba en los ejercicios guerreros en los juegos y pruebas gimnásticas.

*La "koré" (pl: korai). Eran figuras de mujeres vestidas, que presumiblemente serían damas o sacerdotisas haciendo una ofrenda a los dioses. Aparecen bien la mano hacia delante portando la ofrenda, bien recogiendo el vestido o con el brazo cruzado por delante del pecho. Iban vestidas con una larga y ceñida túnica de manga corta de tela fina (jitón o chitón), encima del cual tenían un ancho manto de lana (himation) o también un largo velo que cubría todo el cuerpo hasta los pies (peplos).

-Rasgos comunes a ambos tipos escultóricos:

a) El hieratismo (falta de movilidad) y rigidez. Parecen bloques inmóviles con dificultad para doblar los extremidades (brazos, piernas, dedos, etc.). Los brazos aparecen caídos y pegados al cuerpo y los puños cerrados.

b) En los rostros se aprecia la llamada "sonrisa arcaica", que todavía no era natural y parece algo forzada. Los ojos eran almendrados, adoptando la forma de una almendra. Los pómulos se mostraban salientes. El pelo se ordenaba en superficies geométricas y casi simétricas.

c) A pesar de ser esculturas exentas, presentaban como característica la frontalidad (estaban hechas para ser vista por el espectador desde un punto de vista frontal).

d) Tratamiento antinatural de los pliegues de los vestidos (koré).

Ejemplos más representativos:

*Kuroi:

- El Apolo de Strangford.

- El caballero Rampín.
- El kurós Anavysos. Se trata de una escultura de la época arcaica -siglo VI a. C-, de la cual no se conoce a su autor. Está realizada en mármol y en ella están presentes todos los rasgos de la escultura arcaica (hieratismo, sonrisa arcaica, geometrismo en el tratamiento de las partes del cuerpo...). En este caso sería una ofrenda funeraria a los dioses, lo cual se deduce de la inscripción de su base: "Párate ante esta tumba y apiádate de Kroisos, muerto en la primera línea de combate por el impetuoso Ares".

- El efebo critio.

*Korai:

- La dama de Auxerre.
- La Hera de Samos.
- La koré del peplos

- **Época de transición al clasicismo. (s V a. C.)**

Durante este periodo en la escultura perviven algunos rasgos arcaicos (rigidez, sonrisa arcaica...) junto con los nuevos valores que se implantaron en el clasicismo (movimiento, expresión de sentimientos, naturalidad, etc.)

Obras:

1- Relieves del frontón del templo de Afaia en Egina. (s. V a. C.). Eran esculturas que estaban en relación al marco arquitectónico en el que se inscribían, por tanto, la composición se adaptaba a la forma triangular del frontón, apareciendo desde figuras erguidas en el centro hasta arrodilladas inclinadas, tumbadas a medida que nos acercábamos a las esquinas. La escena muestra a un grupo de guerreros en plena lucha, donde el dinamismo de sus cuerpos nos indica el camino hacia el clasicismo mientras la sonrisa arcaica nos remite a la época arcaica.

2- Relieves del frontón del templo de Zeus en Olimpia. Desarrolla temas como el de un grupo de mujeres que estaba siendo atacado por centauros y que tratan de evadirse de sus captores. El movimiento está representado con gran maestría.

3- El Auriga de Delfos (s. V a. C.). Es una estatua de bronce. Formaba parte de un grupo escultórico mayor. Se trata de una figura rígida (de pie), con sonrisa forzada. La túnica del Auriga se compone de pliegues que caen de forma vertical que han sido comparados con las acanaladuras del fuste de una columna. El caballo lo presenta con rizos ordenados geoméricamente y en disposición geométrica (no natural). Representaba a un auriga que sostenía las riendas de los caballos.

4- El trono Ludovisi. Son varios relieves. Combinan rasos arcaicos y clásicos. Resaltar las formas anatómicas más onduladas y la mayor sensación de movimiento. Temas: a) El nacimiento de Afrodita; composición simétrica,

vestidos que sugieren las formas anatómicas, pliegues poco naturales. b) Figura de mujer tocando la flauta.

5-Zeus lanzando el rayo. Estatua de bronce que se encontró en el mar cerca del cabo Artemisión. La movilidad de piernas y brazos contrasta con el arcaísmo de la cabeza y el rostro.

-Época clásica (ss. V y IV a. C.)

Fue la época en la que la escultura griega adquirió sus atributos distintivos y la fase de mayor esplendor.

S. V a. C. Destacaron escultores como:

Mirón.

Su obra fundamental fue el "Discóbolo", escultura de joven atleta en el momento de lanzar el disco. Su novedad no reside solo en reflejar un instante de máxima tensión del atleta en el momento antes de arrojar el disco (movimiento contenido) sino que estaría también en su esquema compositivo: la línea quebrada que va desde la cabeza a uno de los pies y la curva que describen los brazos y que se continua en la pierna izquierda. Además el esfuerzo que estaba realizando el personaje no se correspondía con la expresión de su rostro. Se cree que se hizo en recuerdo de Hyakinthos, joven que murió en el esfuerzo de lanzar el disco.

Policleto.

Fue un teórico de la anatomía humana , estableció el canon ideal o arquetipo (medida) exacta del cuerpo del hombre en el que cada parte tenía que tener una medida proporcionada con el resto (Era igual a siete cabezas. El rostro lo dividía en tres partes iguales: frente, nariz, y de la nariz al mentón) . Estas teorías las aplicó a obras como:

a) EL Doríforo. Atleta desnudo que portaba una lanza en la mano. Tiene la cabeza ligeramente ladeada. En esta obra aplica los cánones antes descritos. Cada pierna posee un tratamiento diferente en lo que se denomina como "contrapposto", palabra italiana utilizada para definir la actitud más natural de disponer las figuras, consistente en apoyar todo el peso del cuerpo sobre una pierna que permanece rígida mientras la otra queda libre y generalmente se incurva ligeramente hacia atrás. Ya no hay frontalidad, ésta queda rota. Resaltar el estudio de la anatomía que se pone de manifiesto en la musculatura (en contraste con las estatuas de la época arcaica con una musculatura escasamente desarrollada).

b) El Diadúmeno.

Tiene las piernas más cortas que el anterior, con la cabeza girada y con los brazos en alto (era un atleta que iba a colocarse una diadema en la cabeza). Se observa el "contrapposto" y la incurvación de la cadera.

Fidias.

Está considerado como el máximo paradigma del clasicismo. Trabajó junto a sus ayudantes y discípulos en la decoración escultórica del Partenón.

Los caracteres de su obra escultórica son:

-La belleza idealizada de sus figuras, con expresiones en los rostros que no traslucen ni sufrimiento ni gozo.

-Centrar el interés en el estudio de la anatomía humana.

-La naturalidad en el drapeado- los pliegues de las telas- que adquieren un carácter móvil y difuso frente a la geometrización propia del arcaísmo.

-La invención de la técnica de los "paños mojados" (drapeado). Daba a las figuras vestidas (femeninas) cierto sentido de desnudez al sugerir debajo de los ropajes, que se adherían al cuerpo, las formas de este.

Obras que efectuó en el Partenón:

-Relieves:

*Friso de las Panateneas. Tiene más de 160 metros de longitud. Se trata del friso que estaba en los muros exteriores de la naos del Partenón. Representaba una procesión de atenienses, que llevan el "jitón" bordado por ellos mismos a Atenea en las fiestas panatenaicas. Estos aparecen al lado de los dioses a los cuales van a honrar, entre los que destacan las representaciones de Poseidón, Apolo y Artemisa. En estos relieves se da una mayor flexibilidad de los pliegues en los ropajes, los movimientos de brazos y piernas de los personajes son suaves, sus posturas elegantes y su expresión serena. Por otra parte, el autor para romper la monotonía ha introducido algunas escenas con anécdotas como la de los jinetes con caballos haciendo una cabriola.

*Metopas. Representan personajes mitológicos en escenas de lucha, como el enfrentamiento entre los lapitas y los centauros en tiempos de Teseo, mítico rey de Atenas. Destacan las expresiones de dramatismo en los rostros de los personajes. Igualmente se muestran : Amazonas, Gigantes o escenas de la guerra de Troya.

*Frontones:

1- Oriental. Tema del nacimiento de Atenea, asistida por la Parcas. Las figuras se disponen con toda naturalidad (movimiento, actitudes) pese a ceñirse a los límites del espacio que ocupaban. También llaman la atención los ropajes con pliegues que se arrugan y se adaptan a la forma de la figura con un tratamiento más real.

2-Occidental. Tema del enfrentamiento entre Poseidón y Atenea por el control de Atenas.

-Esculturas exentas:

1-Atenea Partenós. No se conserva, pero se conoce por testimonios. Esta escultura que se situaba en el interior de la naos del Partenón. Estaba hecha con placas de oro y marfil (crisoelefantina). Medía unos 10 m de altura.

2-Atenea Promachos. Se emplazaba en la Acrópolis ateniense. Era una enorme estatua de unos 15 m de altura. Representaba a la diosa Atenea armada con lanza, escudo y un casco sobre su cabeza, en actitud de defender la ciudad.

3-Atenea Lemnia. Estatua encargada por los ciudadanos de Lemnos para colocarla en su Acrópolis. Sobresale en ella la elegancia de los pliegues que revela la esencia divina del personaje.

4-El Zeus de Olimpia. Estatua de gran tamaño destinada para el templo de Zeus en el santuario de Olimpia, en la que este dios se mostraba sentado en su trono. Se consideraba una de las siete maravillas de la Antigüedad.

#S. IV a. C.

Praxíteles.

Las figuras praxitelianas tienen un canon más alargado que el de Policleto y reflejan formas suaves, blandas (no demasiado musculosas o corpóreas), delicadas con curvas delicadamente bellas y aspecto afeminado (en las masculinas). Praxíteles evitaba toda línea recta y cualquier sensación de rugosidad (aspereza). Uno de sus rasgos más originales era la llamada "curva praxiteliana" (forma en "S"), una incurvación más o menos pronunciada en la cadera. Además creó escenas: este escultor esculpió figuras de dioses pero los concibió como si de seres humanos se tratara. Sus obras más destacadas fueron:

1) La Afrodita (Venus) de Cnido.

Fue la primera vez que un escultor se atrevió a representar a una divinidad en plena desnudez. Este artista muestra a Venus en el momento que ha sido sorprendida desnuda tras salir de darse un baño. En esta estatua se recrea en el estudio de la hermosura del cuerpo femenino, creando un auténtico prototipo de belleza de mujer.

2) El Apolo Sauroctonos.

Representa al Dios Apolo apoyado indolentemente sobre un tronco y disponiéndose a matar un lagarto. Sobresale el contorneo del cuerpo y la suavidad y delicadeza de las líneas.

3) El Hermes de Olimpia.

En esta escultura se exhibe al dios Hermes sosteniendo en sus brazos al dios Dionisos, de niño, y con el otro alzando un racimo de uvas. Fue el modelo masculino más importante de Praxíteles. Hay que recalcar la curvatura de la cadera y cierta sensación de nostalgia en el rostro de Hermes.

Scopas.

Introdujo el elemento pasional y patético a la escultura. Se preocupó sobre todo por dar a sus figuras todo tipo de expresiones, reflejando sentimientos e interioridades del alma: el amor, la sensualidad, la desesperación, la nostalgia, la inquietud, el deseo, etc.; aunque prefirió las actitudes más patéticas y dramáticas.

Sus figuras más famosas fueron:

1) La Ménade en éxtasis. Se trataba de una sacerdotisa de Dionisos (Baco) en el momento de caer en trance (éxtasis) a consecuencia de una ceremonia dionisiaca. La ménade transmite un movimiento violento; el cuerpo se incurva hacia atrás y tiene abierto el vestido por los lados para darle cierto aire sensual.

2) El Meleagro.

Lisipo.

Fue un artista contemporáneo de Alejandro Magno (fines s. IV a.C.) , del cual hizo varios retratos, en los que se muestra a este personaje de manera idealizada. El canon de Lisipo se caracterizaba por el alargamiento de los miembros y la reducción de la cabeza (canon: ocho cabezas)

Su principal realización fue:

* El Apoxiomenos. Se trata de un atleta que se quita con un raspador el polvo y el aceite después de la lucha en la palestra. Tiene un canon diferente al Doríforo y al Diadumeno de Policleto. El cuerpo es más reducido y esbelto y la cabeza más pequeña; no hay divisiones de planos en la musculatura que muestra una mayor movilidad. La postura de los brazos contribuye a expresar la ligereza del cuerpo y darle sentido de movimiento, profundidad y rompe el sentido de frontalidad.

* Heracles Farnesio. Atribuida a Lisipo. Representa a un personaje musculoso que descansa apoyado sobre su clava (palo que utilizaba como arma).

Época helenística.- (Fines s. IV hasta mediados s. II a. C.).

En terreno de la escultura se produjeron cambios durante este periodo.

1-La idea de belleza (tendencia a la idealización de la belleza que se daba en etapas anteriores) y de armonía - que todavía perduraba en algunas obras (Ejemplo: la Venus de Milo)- tendieron a ser sustituidas por el concepto de realidad, de reflejar al ser humano tal como era, sin tratar de esconder sus defectos.

2-Si hasta el momento solo apreciábamos la hermosura de cuerpos juveniles, el tipo de representaciones en la época helenística se amplió y se mostró al ser humano tanto en figuras de niños, como de viejos - que exhibían la decadencia física del hombre -. Asimismo aparecen figuras feas y grotescas que nos enseñan seres deformes, enfermos, obesos, etc.

3-Por otra parte se dio el desarrollo del retrato en conexión con la línea realista que se estaba imponiendo en la escultura y con la tendencia al individualismo y a representar figuras notables de la sociedad griega (desde el s. IV a.C.).

4-La elegancia y la serenidad de las posturas de la mayoría de las figuras de la época clásica dejó paso a un creciente dinamismo, tanto de los miembros del cuerpo como de los ropajes, llegando a ser desbordado, tenso e incluso violento (en la línea que había marcado Scopas). Además se dio una inclinación a representar gestos y actitudes de desesperación y dramatismo, que contrastaban con las de tranquilidad y equilibrio que se desprendían de las esculturas clásicas en general.

3-Si en la etapa anterior la temática se centró en figuraciones de dioses y atletas, durante el helenismo se continuaron representando divinidades pero (en la línea de Praxíteles) sin evidenciar respeto por su condición divina. Además abundaron temas mundanos y callejeros, así como de la vida cotidiana.

4-Existieron una gran cantidad de obras escultóricas de las cuales, por lo general, se desconoce el autor que las efectuó, por tanto apenas nos que da constancia de artistas individuales. De igual modo se produjo una dispersión de los centros artísticos y las obras para facilitar su estudio se suelen agrupar por escuelas: Atenas, Rodas, Pérgamo, Alejandría, etc.

a) Atenas y el Peloponeso .

- Torso Belvedere. Constituye todo un canon de musculatura hercúlea, era una verdadera montaña de músculos, que fuente de inspiración para Miguel Ángel.

b) Escuela neoática.

- El "niño de la espina". Esta figura reúne desde rasgos arcaicos como el peinado hecho en superficies geométricas, hasta otros más evolucionados

como el naturalismo y el sentido móvil que adquiere la composición (torsión de una de las piernas, la cabeza dispuesta hacia delante).

c) Rodas.

- El coloso de Rodas. Era otra de las llamadas siete maravillas de la Antigüedad. Se trataba de una gigantesca estatua de Apolo situada a la entrada del puerto y dispuesta con la piernas abiertas bajo las cuales pasaban los barcos.

- La Niké o Victoria de Samotracia. Fue la representación alada de la Niké antigua, que se apoyaba sobre la proa de un navío (conmemorando una victoria naval) instalada sobre un estanque. Domina el sentido de movimiento en los pliegues y arrugas del vestido que parecen estar movidos por la fuerza del viento y que se pegan al cuerpo.

- El Toro Farnesio. Grupo escultórico con una composición piramidal en la que se representaba el castigo que se impuso a Dirce, cuyo cuerpo fue atado a un toro salvaje para que lo arrastrara (tema de una tragedia de Eurípides). La escena está concebida con un sentido dramático que se expresa en los gestos y posturas de las figuras.

- Laocoonte y sus hijos. Grupo escultórico que se atribuye a Agesandro, Polodoro y Atenodoro (s. III -II a. C). Es un fiel reflejo de las actitudes y movimientos violentos que se daban en el helenismo. Narraba un tema de la mitología griega, que aparece en el relato de *La Eneida* de Virgilio, cuando Laocoonte, sacerdote troyano y sus hijos fueron atacados por serpientes marinas enviadas por Poseidón, en castigo por haber desconfiado del regalo de los griegos: el caballo de Troya. Se persiguió retratar el dolor humano en su máxima intensidad, tanto el físico como el moral. La composición se organiza en torno a una pirámide y la gran línea diagonal que marca el cuerpo de Laocoonte.

d) Pérgamo. (Ciudad de Asia Menor).

- Relieves del Altar de Zeus y Atenea. En ellos se muestran escenas de combate entre dioses y gigantes de gran ferocidad, con cuerpos en tensión, que se doblan con furia y cuyos rostros dan sensación de angustia o dolor.

- Galos en lucha/ galo moribundo. Se expresa en el primer conjunto la incurvación violenta de los miembros (propia de una escena de lucha) y, en ambos, las muestras de dolor y sufrimiento.

e) Antioquía. (Ciudad de Asia-zona de Siria-).

- Afrodita (o Venus) Calipigia. En esta escultura la diosa del amor se presenta medio desnuda con la cabeza inclinada hacia atrás recreándose en la contemplación de su hermosura.

f) *Aleandría. (Ciudad del norte de Egipto situada en el delta del Nilo).*

Fue un centro artístico de primer orden durante del helenismo. Destacó por los temas alegóricos y por las representaciones de figuras cotidianas (personajes de la calle) y hasta grotescas.

- Representación alegórica del Nilo. Al Nilo se le exhibe en figura de un anciano junto al cual estaban jugueteando dieciséis niños, símbolos de sus afluentes.

-Figuras de seres deformes: jorobados, enanos; y otros tipos populares: pícaros danzarines, borrachos...

g) *Otras.*

-Venus de Milo (Afrodita de Melos). Es una escultura femenina que muestra una composición con línea ondulada. No está completamente desnuda (como la de Praxíteles) sino que la parte inferior de su cuerpo se cubre con una vestiduras amplias y quebradas que contrastan con la suavidad de la parte desnuda.

- Afrodita agachada. La diosa esta puesta de cuclillas al ser sorprendida al darse un baño.

TEMA ELABORADO POR:

- José Jerónimo Rodríguez Carrasco.
- Profesor de Geografía e Historia.
- I.E.S. Sierra La Calera. Santa Marta (Badajoz)