

UNIDAD 1: LA EDAD ANTIGUA.

TEMA 2: EL ARTE GRIEGO.

1- CONTEXTO HISTÓRICO Y CRONOLOGÍA:

1.A- CONTEXTO:

- El medio natural: La Grecia antigua estaba formada por las Península Balcánica y la del Peloponeso, así como por numerosas islas situadas en el Mediterráneo Oriental. A estos territorios bañados por las aguas de los mares Jónico y Egeo, se unieron más tarde las costas de Asia Menor.

La cercanía del mar y el relieve montañoso fueron, quizá, la causa de la independencia de las ciudades griegas y de su necesidad de buscar en otros lugares del Mediterráneo productos que escaseaban en su territorio. Por ese motivo, la cultura griega se extendió por el Mediterráneo, alcanzando tal importancia, que podemos considerarla el origen de la civilización occidental.

- Economía: Debido a lo escarpado del terreno, la agricultura encontraba ciertas dificultades para extenderse, aunque, junto con la ganadería, fue una de las actividades principales de la civilización. Se cultivaba principalmente vid y olivo.

La artesanía y el comercio también fueron actividades importantes en las polis, sobre todo este último. El comercio más relevante se realizaba por vía marítima, obteniendo las polis importantes beneficios a través del cobro de impuestos por el uso de sus puertos.

- Sociedad: No era igualitaria. Las diferencias se establecían entre ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran los habitantes de las polis con derecho a voto y la obligación de pagar impuestos. Los no ciudadanos eran los extranjeros y los esclavos, y no disfrutaban de estos derechos.

La base de la sociedad era la ciudad-estado o polis. Las más importantes fueron Atenas y Esparta.

- Religión: Era politeísta. Sus dioses habitaban en el Olimpo y poseían cualidades humanas, pero eran inmortales y tenían poderes sobrenaturales. También creían en los héroes, seres nacidos de la unión de un dios y un humano. El dios más importante era Zeus. Otros dioses eran: Poseidón, Apolo, Efectos, Hermes, Ares, Hades, Hera, Démeter, Artemisa, Afrodita, Atenea, Dionisos, etc.

1.B- CRONOLOGÍA: El Arte Griego se suele dividir en tres períodos: Arcaico, Clásico y Helenístico.

- Período Arcaico (siglos VIII-VI a. C.): Los Juegos Olímpicos (776 a.C.) marcan el punto de partida de la cronología y del desarrollo de la civilización griega. En este período aparece la polis.

- Período Clásico (siglos V y IV a.C.): Atenas, triunfadora de las Guerras Médicas y líder de la Confederación de Delos, impone su hegemonía e impulsa el sistema democrático como forma de gobierno de las polis. Es la Atenas de Pericles. Es ahora cuando surge el antropocentrismo griego, creencia que defiende al ser humano como perfeccionador de su entorno a través de su pensamiento y acción racionales.

- Período Helenístico (siglos III a I a.C.): Abarca desde la muerte de Alejandro Magno hasta la conquista romana. Los elementos griegos se entremezclan con los orientales y se da paso a una monarquía de origen divino cuyo centro de poder está en los grandes reinos orientales.

2- LA ARQUITECTURA GRIEGA:

2.1- CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Empleo de sillares, habitualmente de mármol del Pentélico.
 - Elementos sustentantes: Empleo del muro y, sobre todo, de la columna en tres órdenes: dórico, jónico y corintio.

- Elementos sustentados: arquitectura adintelada o arquitrabada. No usan el arco ni la bóveda, aunque lo conocían.

- Decoración armoniosa, que encaja a la perfección en el edificio, sin excesos. Utilizan escultura en relieve, con elementos figurativos, geométricos o naturales, así como la pintura polícroma, en sus edificios.

- Es una arquitectura que evita el colosalismo, sobre todo en el período clásico; que tiene un sentido antropocéntrico, donde el edificio se piensa y construye a escala humana.

- Es una arquitectura armoniosa, proporcionada y equilibrada, donde predomina la horizontalidad y la línea recta, fruto de complejos cálculos matemáticos y geométricos, donde incluso se utiliza la ilusión óptica para dar un aspecto final de perfección.

2.2- TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA:

- 2.2.A- La polis griega: Los griegos fueron excelentes urbanistas, que piensan el edificio en relación con su entorno, respetando la belleza natural del mismo. El estilo de vida griego, muy social y externo, hace que el edificio se piense, sobre todo, de cara al exterior y al paisaje que lo circunda.

La polis griega o ciudad-estado denomina a la propia ciudad independiente y el terreno que ésta reclama para sí. Normalmente tenían un plano hipodámico (creado por Hipodamo de Mileto) o en cuadrícula, es decir, un plano ordenado donde las calles se cortan en ángulo recto, aunque hay excepciones como la propia Atenas, cuya acrópolis sigue un plano libre, marcado por las irregularidades del terreno. Completar con el libro, pág. 18 y 19.

Como ejemplo significativo, **la ciudad de Atenas y su acrópolis**. Libro, pág. 19.

- 2.2.B- El templo griego:

- Características: El templo griego se concibe como morada de los dioses, es decir, no está destinado al culto de los fieles, que se realiza en el exterior del edificio.

Su planta suele ser rectangular, es decir, basilical con nave alargada., excepto en los “tolos”, que es circular.

Su estructura consta de las siguientes partes:

- Pronaos: primera estancia o vestíbulo previo al acceso a la naos.

- Naos: sala central que alberga la celda, o lugar donde se sitúa la imagen de la divinidad.

- Opistódomos: estancia trasera, abierta o cerrada, que servía como falso pórtico trasero o para guardar el tesoro y los objetos de culto del templo.

El alzado solía constar de dos pórticos en los lados menores, cubierta a dos aguas y rodeado de columnas. El templo se apoyaba en un basamento o krepis, compuesta por estereobato, o escalinatas inferiores, y estilobato, o escalinata superior. El edificio continúa con la columnata, seguido del sistema arquitrabado o entablamento, formado por arquitrabe, friso y cornisa. Como la cubierta es a doble vertiente, en las fachadas se forman sendos espacios triangulares, denominados frontón, donde se solía disponer decoración escultórica.

La decoración era armoniosa y combinaba superficies lisas y decoradas. Los templos eran policromos.

Según la disposición de las columnas, existían diversos tipos de templos:

- In antis: dos columnas únicas en la fachada principal, flanqueadas por los muros laterales.

- Próstilo: sólo presenta columnas en toda su fachada principal.

- Anfipróstilo: con pórtico de columnas delante y detrás.

- Períptero: templo rodeado por una columnata o peristilo.

- Díptero: con doble peristilo.

- Pseudoperíptero: con columnas adosadas a los muros en los lados mayores.

- Monóptero: circular con columnas.

- Áptero: carece de columnas.

- Hípetro: carece de cubierta.

Según el número de columnas en su fachada principal, pueden ser:

- Díptero: dos columnas.

- Tetrástilo: cuatro columnas.

- Hexástilo: seis columnas.

- Octástilo: ocho columnas.

- Decástilo: diez columnas.

- Los órdenes arquitectónicos: era la norma que regía la construcción de los templos y que obligaba a usar determinados elementos de una forma ya establecida.

- **Orden dórico:** Es el más antiguo; de carácter severo, sobrio y macizo. Suele utilizarse para templos de divinidades masculinas. Sus características son las siguientes:

- Columna: fuste sin basa, con 18 estrías en arista viva, y con éntasis (El éntasis es la zona de la columna griega cuya sección posee mayor diámetro). Capitel con ábaco (pieza rectangular sobre la que descansa el entablamento), equino (moldura de forma semicircular convexa) y collarino (pieza que separa el capitel del fuste).

- Entablamento: arquitrabe liso, friso dividido en triglifos (molduras verticales) y metopas (parte lisa que solía decorarse con relieves) y cornisa.

- **Orden jónico:** Es más esbelto y suele utilizarse para templos dedicados a deidades femeninas.

- Columna: basa, fuste esbelto de 18 estrías romas y sin éntasis. Capitel con ábaco, equino y collarino, donde destaca el equino, formado por dos volutas o enrollamientos.

- Entablamento: arquitrabe formado por tres platabandas (bandas en saledizo), friso liso y cornisa.

- **Orden corintio:** Es el último que se introduce en la arquitectura griega. Es muy parecido al jónico y solía utilizarse en interiores, ya que las hojas de acanto que decoran su capitel se asociaban con temas funerarios.

- Capitel: el equino está formado por hojas de acanto y caulículos.

2.3- EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA GRIEGA:

2.3.A- Período Arcaico: Domina el orden dórico de columnas anchas y ábacos muy volados.

Destacan los **templos de Poseidón y Hera en Paestum**.

2.3.B- Período Clásico: Se alcanza un alto grado de madurez en los órdenes dórico y jónico. Destacan los edificios de la Atenas de Pericles (siglo V a.C.), como la **Acrópolis**, donde podemos hallar los siguientes templos:

- **Partenón:** Libro, pág. 20 y 21.

- **Erecteion:** Libro, pág. 24 y 25.

- **Templo de Atenea Niké:** Libro, pág. 22 y 23.

2.3.C- Período Helenístico: El centro artístico se desplaza hacia las ciudades más importantes de Oriente Próximo: Alejandría, Pérgamo, etc. El cambio político supone también un cambio en la arquitectura:

- Los edificios adquieren dimensiones colosales. Se pierde la escala humana.

- Se construyen mayor cantidad de edificios públicos: teatros, altares, etc.

- Existe una tendencia hacia un mayor lujo ornamental.

- El orden dórico apenas se usa, por su severidad, predominando el jónico y el corintio. A veces se mezclan diferentes órdenes.

Destacar el **Altar de Zeus en Pérgamo** (libro, pág. 28 y 29) y el **Teatro de Epidauro** (libro, pág. 26 y 27).

3- LA ESCULTURA GRIEGA:

3.1- CARACTERÍSTICAS:

- Materiales y técnicas: Se emplea el mármol o el bronce; este último se trabaja con la técnica de la cera perdida.

- Tipología: Encontramos escultura de bulto redondo y relieve. En ambos casos, el interés por el volumen es claro.

- Temática: La figura humana es la protagonista absoluta de la escultura griega, en consonancia con el antropocentrismo que rige el pensamiento de esta civilización.

- Formas de expresión:

* La anatomía se trabaja con suma delicadeza con el objetivo de alcanzar unas medidas y proporciones perfectas. En este sentido surge el canon, un sistema de proporciones que emplea la cabeza humana como módulo. Lo más frecuente es trabajar la figura masculina desnuda y la femenina vestida o semidesnuda.

* La expresión del rostro realista, pero idealizada. Es más el rostro sereno de una divinidad que de un ser humano.

- Movimiento: Existe un interés por dotar a la figura de un movimiento equilibrado, de ahí el empleo del contrapposto, en el que una parte del cuerpo permanece en reposo, mientras su simétrica se halla en movimiento.

- El escultor griego tiene como objetivo la búsqueda de la belleza, que es un compendio de belleza física y equilibrio espiritual.

- La escultura griega tuvo una larga existencia, a lo largo de la cual cambió y evolucionó. Todas las características antes mencionadas alcanzan su máxima expresión durante el período clásico.

3.2- EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA GRIEGA:

3.2.A- Período Arcaico: Este período es de aprendizaje técnico y de adopción de influencias exteriores, sobre todo egipcias. La tipología es la siguiente:

- KUROI O KOUROS:

- * Son el modelo ideal de belleza masculina.
- * Son jóvenes atletas desnudos erguidos, mirando al frente y con actitud rígida.
- * Son imágenes estáticas, que aparecen con un pie adelantado y los puños pegados al cuerpo, sin movilidad.
- * La expresión es hierática. A veces se intenta conseguir con la sonrisa eginética.
- * Las figuras obedecen a la ley de la frontalidad y son simétricas.
- * El pelo se trabaja en largas cabelleras pegadas a la cabeza, muy geométricas.

* Los ojos son almendrados y las orejas son una simple espiral. Destacar el **Kouros de Anavysos** (libro, pág. 30-31) y el

Kouros de Piombino.

- KORAI O KORÉ:

- * Son el modelo ideal de figura femenina.
- * Son figuras de doncellas vestidas y en pie, cubiertas con túnicas que se ajustan al cuerpo.
- * Son rígidas y frontales, igual que los kuroi, pero solían elevar un brazo realizando alguna acción, normalmente portar una ofrenda.
- * Tuvieron un sentido religioso, de estatuas votivas.
- * En el resto de características siguen el ejemplo de los kuroi: estatismo, hieratismo, etc.

Destacar la **Dama de Auxerre** (libro, pág. 46) y la **Koré Arcaica** (libro, pág. 30-31).

3.2.B- Período Clásico y Postclásico: La escultura alcanza su máxima perfección, adquiriendo las características que hemos estudiado como generales. Se puede dividir en:

- Primer Clasicismo (siglo V a.C.): Destacan los siguientes artistas:

- **MIRÓN:** Broncista cuya máxima preocupación fue la representación del cuerpo humano en movimiento. Su obra más conocida es el famoso Discóbolo (libro, pág. 34-35).

- **POLICLETO:** Fue también broncista y teórico de la escultura. Estudioso de las proporciones, introdujo el concepto de "canon", medida ideal del cuerpo humano para alcanzar la perfección y la armonía en la unión de todas las partes. Él estableció esta medida de la siguiente manera: el cuerpo humano debía medir siete cabezas. Sus obras más destacadas fueron **el Doríforo** y **el Diadumenos** (libro, pág. 36 y 37).

- **FIDIAS:** Es el artista que mejor representa la escultura griega y el estilo idealista clásico. Crea su obra en el marco de la Atenas de Pericles, al igual que Policleto, y fue el director de las obras de la Acrópolis y, concretamente, las del Partenón. Sus características son las siguientes:

- Sus materiales preferidos fueron el mármol y también trabajó la técnica crisoelefantina (mármol y oro).

- Creó un modelo humano idealizado, basándose en el ejemplo que le ofrecía la naturaleza, de anatomías perfectas.

- Utilizó el movimiento equilibrado.

- Introduce la expresión serena en el rostro, mezcla de belleza física y de armonía espiritual.

- Introduce la técnica del drapeado o los paños mojados, que consiste en tallar el plegado de los ropajes de forma menuda y muy pegados al cuerpo, de tal manera que crea sensación de transparencia y deja traslucir las perfectas anatomías.

Sus obras más destacadas son las esculturas que decoraban el Partenón, en la Acrópolis ateniense:

- **Relieves que decoran el friso interior de la celda: La procesión de las Panateneas** (libro, pág. 38 y 39).

- **Relieves que decoran las metopas del friso exterior del templo: la Gigantomaquia, la Amazonomaquia, la Centauromaquia y la Iliupersis (caída de Troya).**

- **Estatua crisoelefantina de Atenea Parthenos**, hoy perdida.

- **Postclasicismo** (siglo IV a.C.): En un principio, el siglo IV a.C. es continuación del siglo anterior. Sin embargo, pronto comienzan a aparecer cambios que reflejan un arte más humanizado, donde el naturalismo sosegado en rostros, anatomías y ropajes se hace más evidente.

- **PRAXÍTELES:** Trabajó tanto el bronce como el mármol. Su estilo es delicado y elegante, con figuras de formas blandas en las que suaviza las líneas con delicadas curvas. Es el creador de la curva praxiteliana que consiste en el arqueamiento del torso de las figuras describiendo una -s-, apoyada en un soporte y en contrapposto. Sus rostros expresan dulzura y afecto.

Destacar **Hermes con el niño Dioniso** (libro, pág. 40 y 41).

- **LISIPO:** Fue uno de los artistas de la corte de Alejandro Magno. Es esencialmente broncista. Pasó a la Historia del Arte por ser el modificador del famoso canon de Policleto, que el estiliza, creando el canon de ocho cabezas.

Su obra más importante es el **Apoxiomeno** (libro, pág. 46).

- **SCOPAS:** Scopas rompe con la sensualidad y la armonía de la estatuaria griega clásica e introduce la violencia y la furia en sus esculturas. Por tanto, sus obras se caracterizan por el predominio de los temas dramáticos y trágicos, movimiento violento, con fuertes contorsiones e intensos contrastes de claroscuro; enorme expresividad en el rostro. La conjunción de todos estos elementos recibe el nombre de "pathos".

Destacar la **Ménade Danzante**, que representa a una bacante o sacerdotisa de Baco, arrebatada por la ebriedad y la danza. Aparece semidesnuda y enloquecida, en un frenesí que la contorsiona.

3.2.C- Período Helenístico: A partir de la conquista de Alejandro Magno, el arte griego se funde con las influencias orientales, introduciéndose algunos aspectos novedosos en la escultura:

- Diferenciación regional en escuelas, con centro en una ciudad importante.

- Aumento del naturalismo realista, tanto en la expresión de los rostros, como el cuerpo o los temas tratados. Los rostros expresan emociones extremas.

- Incremento de la sensación de movimiento, incluso desequilibrado, que se consigue con la posición del cuerpo, el trabajo de los ropajes, con fuertes contrastes de claroscuro.

- Los temas son más informales y anecdóticos.

- **ESCUELA DE ATENAS:** Es la más influida por el clasicismo griego. En ella domina la sencillez y el reposo.

Destaca la **Afrodita de Milo**, encontrada en Melos. Representa a la diosa del amor y nos ha llegado hasta nosotros sin brazos, aunque es de suponer que los tuviera y que en una de sus manos llevara una manzana. Es una figura medio vestida de grandes dimensiones. Destacar la línea sinuosa de su torso y el delicado trabajo de los pliegues. El rostro es sereno. Es una obra cargada de sensualidad.

- **ESCUELA DE ALEJANDRÍA:** En esta escuela se fusionaron elementos griegos y egipcios. Se caracteriza por la realización de retratos muy realistas y el gran desarrollo del paisaje y, sobre todo, por la representación de alegorías, entre ellas la del **Dios Nilo y sus hijos**, que representa al río con forma de dios imponente rodeado de sus afluentes, con forma de niños.

- **ESCUELA DE RODAS:** Destaca esta escuela por la extrema barroquización de sus obras. Su escultura es compleja, cargada de movimiento y de gran expresividad. Destacar:

- **La Victoria de Samotracia** (libro, pág. 47) y el **Laocoonte y sus hijos** (libro, pág. 42 y 43).

- **ESCUELA DE PÉRGAMO:** Es su escultura predomina lo heroico y lo trágico, siendo usual la expresión del "pathos". **Destacar el Grupo Escultórico de Atalo I**, concretamente las figuras de los gálatas, que representan la fortaleza de ánimo y el heroísmo del enemigo vencido. Representan el sufrimiento del vencido, pero con gran respeto. La escultura adquiere ese sentido patético y un naturalismo exacerbado. También mencionar los **Relieves del Altar de Zeus en Pérgamo** (libro, pág. 28 y 29).