

El arte griego

1. Contexto geográfico, histórico y cultural.

El **marco geográfico** de la *Grecia antigua* está formado por la *península del Ática*, la *península del Peloponeso*, costa de *Asia Menor* y las islas del *mar Egeo*. A esta amplia zona ha de sumarse los territorios mediterráneos colonizados en el sur de Italia y *Sicilia*, los conocidos como la *Magna Grecia*, así como el litoral mediterráneo de Francia y España.

Después de la civilización creto-micénica y del arte que denominamos **prehelénico**, la evolución del arte griego propiamente dicho se puede dividir en tres grandes **periodos**:

- **Arcaico** (siglo VII – 480 aC), momento en el que comienzan a fijarse los estilos.
- **Clásico** (480 aC – 323 aC), etapa comprendida desde el final de las *guerras Médicas* y la muerte de *Alejandro Magno*, en la que tiene lugar el momento de máximo esplendor artístico griego.
- **Helenístico** (323 aC – 30 aC), periodo en el que Grecia exporta su refinamiento cultural a los diferentes reinos macedonios, hasta que es absorbida por el imperio romano.

Las características físicas de Grecia, de **relieve montañoso**, impulsaron a los pueblos griegos hacia la **expansión por el mar Mediterráneo** para comerciar y guerrear.

Entre sus actividades económicas destacaba la **agricultura** (cereales, vid y olivo), cuyos productos utilizaban para comerciar.

El bajo rendimiento de los campos, el aumento de población y la falta de tierras para el cultivo dio origen a un proceso de **colonización** del Mediterráneo. Durante la colonización, Grecia chocó con los imperios de Asia Menor, lo que originó las **guerras Médicas** (siglo V aC) contra los **persas**. Los griegos obtuvieron la victoria gracias al poderío naval de la ciudad de **Atenas**.

A partir del siglo V, comienza la **época clásica**, en la que **Atenas** implanta la **democracia** (*gobierno del pueblo*), basada en la participación política de todos los ciudadanos. En la democracia ateniense los ciudadanos formaban parte de la **Asamblea**, en la que se decidían la paz, la guerra, se aprobaban leyes... La participación democrática se negaba a esclavos, extranjeros y mujeres.

Grecia: cuna del arte.

Grecia es la **cuna del arte**. El arte se empezó a considerar como objeto de admiración y deleite, sin necesidad de estar vinculado a una función. También cambió la concepción del **artista**, que empezó a ser reconocido y a viajar para realizar numerosos encargos.

Al arte griego le debemos la importancia del concepto de **belleza, proporción, simetría y equilibrio**. La sentencia del filósofo griego **Protágoras** "*El hombre es la medida de todas las cosas*", puede sintetizar las características generales del arte griego. Los **edificios** griegos están proporcionados a la escala del ser humano.

Además de la belleza, la proporción, la simetría y el equilibrio, entre las principales características del arte griego, señalamos:

- La aparición de los **órdenes arquitectónicos** (*dórico, jónico y corintio*), que surgieron para conseguir la armonía entre las partes del edificio y sus elementos.
- La **función** principal de la arquitectura, la escultura y la pintura fue su **carácter público, religioso** y para **conmemorar** acontecimientos como las competiciones atléticas.
- La **escultura** griega era de **carácter religioso**. Decoraba los frisos y el interior de los templos, era parte de las estelas funerarias, etc.

- 🔗 La **pintura** y la **cerámica** ilustran los mitos griegos, las historias de sus dioses, los hechos de sus héroes, sus competiciones atléticas...
- 🔗 El **material** empleado era la **piedra**, sobre todo el mármol blanco para la arquitectura, el cual se utilizaba también en escultura junto con el **bronce**.

2. La arquitectura griega: características.

A diferencia de la arquitectura egipcia y mesopotámica, los edificios griegos están hechos a **escala humana**. La arquitectura **no es tan colosal** como la egipcia, pero tiene en común con ella el empleo de la **sillería** y de la arquitectura **arquitrabada**.

Los griegos usaron en sus edificaciones **adobe, madera** y, predominantemente, **piedra**, sobre todo, el blanco.

El **templo** es el monumento capital de esta arquitectura y la **columna** su elemento fundamental, donde se distinguen los órdenes arquitectónicos.

2.1 La planificación urbana

Una gran creación helénica fue la ciudad-estado, la **polis**. Los griegos se interesaron por la planificación urbana en ciudades de nueva planta y en la reconstrucción de aquéllas que fueron destruidas.

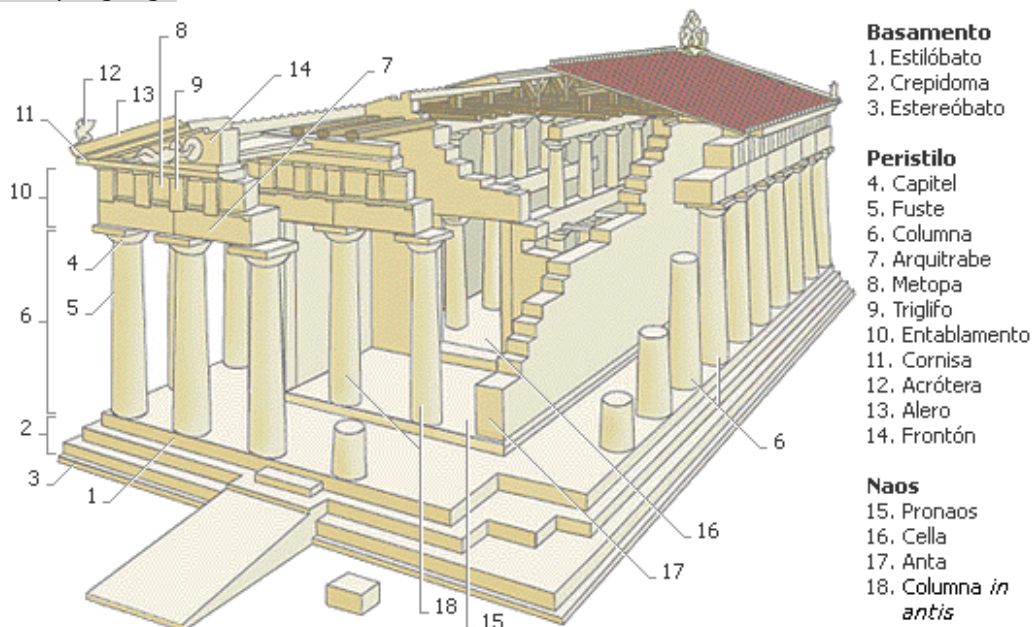
En los planes urbanísticos utilizaron el **plano** hipodámico u **ortogonal** de trazado en damero, inventado por *Hipódamos de Mileto*. En este plano cuadrículado las calles se cruzan en ángulo recto. Se diferencian los dos elementos básicos de la ciudad griega:

- 🔗 **Ágora** o **centro cívico**. Era el lugar de concentración de los ciudadanos, donde conversaban y filosofaban. Constituía una gran plaza enmarcada por grandes edificios.
- 🔗 En algunas ciudades, (**Atenas**, siglo V aC), se construyó la **acrópolis**, **recinto sagrado**, **elevado y amurallado**, donde se situaban los templos (*Partenón, Erecteion, Niké Aptera...*).

Vista de **Atenas** (Grecia).

2.2 El templo griego

El plano del templo griego deriva del **megarón** o casa micénica. La **planta** es rectangular, excepto en los **tolos**, en los que es circular. El templo griego está formado generalmente por tres **partes**:

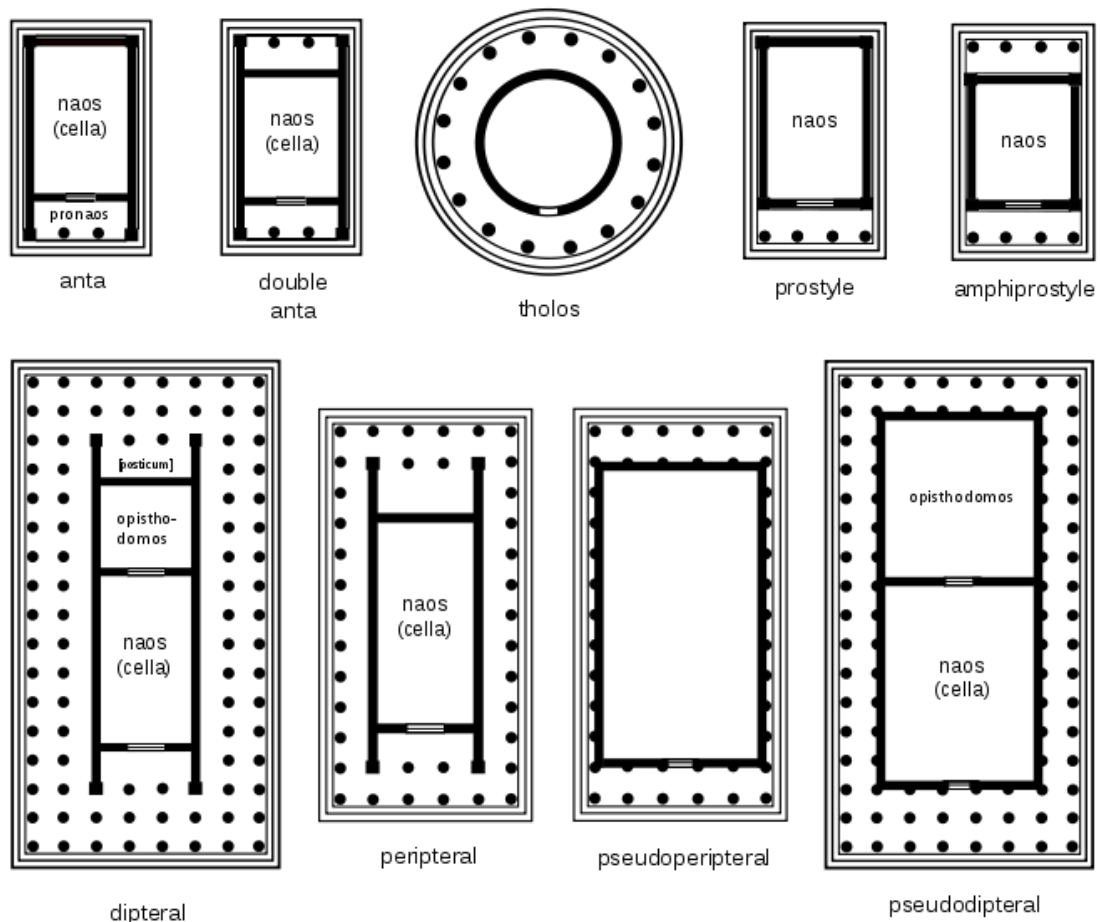
- 🔗 La **cella** o **naos**, que es la sala central y capilla del dios.

- ↗ El **pronaos** o vestíbulo que antecede la *naos* por delante.
- ↗ El **opistodomo**, sala en la parte posterior.

Los templos se rodeaban con hileras de columnas, formando una **columnata** o **peristilo**. Las paredes laterales de la *naos* se delimitaban con **pilastras**. En ocasiones se colocaban columnas en el interior del templo para sustentar la cubierta.

Según el **número y la disposición** de las columnas en el exterior del templo, éste recibe distintos nombres:

- ↗ Los templos con sólo dos columnas en su fachada, se llaman **in antis**.
- ↗ Si tienen dos columnas en las fachadas delantera y trasera, es **doble antis**.
- ↗ El **próstilo** tiene un pórtico de columnas en la parte delantera.
- ↗ El **anfipróstilo**, pórtico de columnas delante y detrás.
- ↗ **Períptero**, es el templo rodeado de columnas.
- ↗ **Díptero**, con doble fila de columnas a su alrededor.
- ↗ **Pseudo-períptero**, con columnas adosadas al muro de la cella.
- ↗ **Pseudo-díptero**, con doble fila de columnas, una de ellas adosada al muro de la cella.
- ↗ **Tetrástilo, hexástilo, octóstilo**, cuando presentan en su fachada cuatro, seis, ocho columnas.
- ↗ **Áptero** cuando carece de columnas.
- ↗ **Tholos**, de planta circular y con columnas.

El templo se asienta sobre un basamento compuesto por un **estilobato**, plataforma sobre la que se colocan las columnas, y un **estereobato**, las gradas para subir al templo. La columna arranca del suelo con o sin **basa**, y continúa con el **fuste**, en cuyo extremo superior se sitúa el **capitel**.

Sobre el capitel disponen el **entablamento**, que está formado por el **arquitraque**, el **friso** y la **cornisa**.

La **cubierta** es a doble vertiente, lo que origina en cada fachada un cuerpo triangular denominado **frontón**, cuyo espacio interior, el **tímpano**, acogía escenas escultóricas.

En la **ornamentación** se alternaban superficies lisas y decoradas: columnas acanaladas, capiteles decorados, arquitrabe liso, friso decorado, acróteras. El templo griego **no era monocromo**. La policromía era plana y, por lo general, se aplicaba con una capa de estuco sobre el mármol.

2.3 Los órdenes arquitectónicos

El interés de los griegos por la geometría y las correcciones ópticas dio como resultado edificios de **bellas proporciones**. Las diversas **partes** del edificio se relacionaban entre sí en altura, anchura y longitud.

En la arquitectura griega se busca la **armonía visual**, lo que obligaba al arquitecto a realizar **correcciones ópticas** para paliar las deformaciones de la vista humana. Así, se curvan el entablamento y el estilóbato para evitar el efecto de pandeo, se inclinan las columnas hacia el interior para impedir la sensación de caída, se da **más anchura en el centro de la columna** (éntasis) para evitar el efecto de concavidad, y se diferente distancia a los intercolumnios.

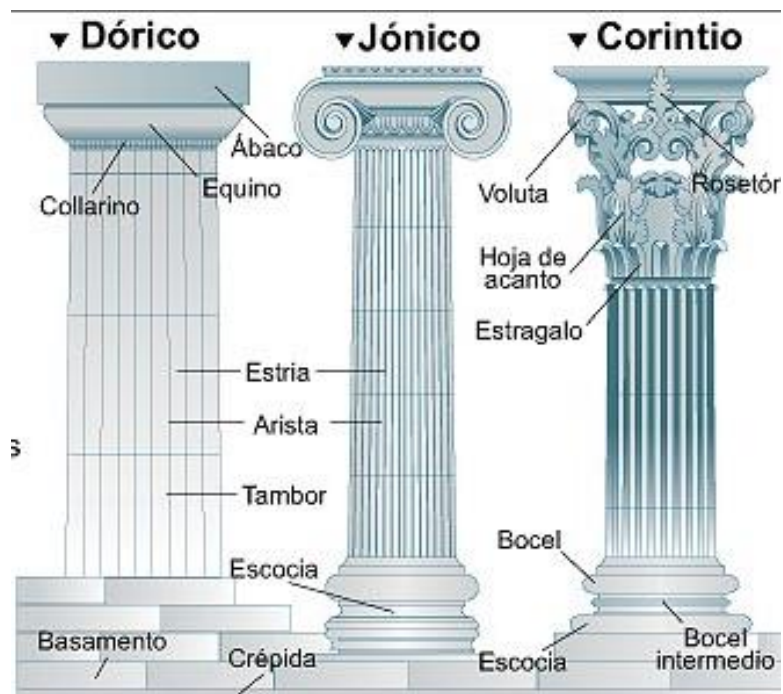
Templo de Hera (Olimpia)

Los órdenes surgieron como soluciones armónicas de elementos arquitectónicos y decorativos. En la búsqueda de la armonía de las partes del edificio con sus elementos arquitectónicos establecieron como arquetipos los **órdenes clásicos** de las columnas: **dórico, jónico y corintio**.

➤ **Orden dórico.** Orden de proporciones **robustas**, y **austero** en su decoración. El fuste de la columna, **sin basa**, es **estriado** con aristas. El capitel está formado por el **equino** (elemento curvo) al que se sobreponía el **ábaco** (bloque rectangular). El entablamento está compuesto por el **arquitrabe** liso y el **friso**, con **triglifos** y **metopas**. El friso se remata con la **cornisa** y el **frontón**.

➤ **Orden jónico.** Orden de proporciones **esbeltas** y delicadas. Las columnas son más altas y delgadas que las del orden dórico. El fuste se apoya sobre la **basa** y el capitel tiene **volutas** a los lados. El entablamento nos ofrece un arquitrabe dividido en tres fajas horizontales (**platabandas**) y el friso corrido liso o decorado con relieves y cornisa. En el orden jónico, a veces, se sustituye la columna por una figura humana, denominada **cariátide** cuando es femenina y **atlante** si es masculina.

➤ **Orden corintio.** La columna corintia se asemeja a la jónica en el hecho de tener basa y capitel de volutas, pero aquí, éste se decora con **hojas de acanto**.

2.4 Los edificios civiles y públicos

Grecia concedía mucha **importancia al ciudadano**, para el que se crearon edificios públicos cuya principal función era el disfrute de los habitantes de la ciudad.

El **teatro** griego consta de tres partes:

- ↻ La **orquesta**, circular, se sitúa en el centro y es el lugar destinado al coro.
- ↻ Al fondo, la **cavea** (gradería), el pueblo se acomoda en los asientos de disposición semicircular, situado en la falda de una colina.
- ↻ La representación se celebra en la **scena**, destinada a los actores.

Teatro de Epidauro
(POLÍCLETO).

Uno de los teatros mejor conservados es el *teatro de Epidauro*, erigido por Policleto "el Joven" alrededor del 350 a.C.

Los **estadios** griegos también estaban situados en las laderas de las colinas o un valle, en los que se utilizaban los desniveles del terreno para la gradería. Solía ser de forma rectangular muy alargada, con los extremos redondeados, y con graderías en los lados. El estadio estaba destinado a las carreras de atletas. El más antiguo es el de *estadio de Olimpia*.

Stoa de Átalo (Atenas).

El **hipódromo**, con las mismas características que el estadio, estaba destinado a las carreras de caballos y carros.

En los lugares donde se reunía la gente se edificaban columnatas o **stoas** que servían para refugiarse del sol o la lluvia. La *stoa de Átalo*, en Atenas, tenía dos pisos, con columnas dóricas y jónicas.

Otros edificios públicos fueron los **gimnasios**, que incluían baños, piscinas, campos de atletismo, etc.

2.5 El desarrollo de la arquitectura

Los griegos comenzaron usando el **adobe** y la **madera** para sus edificios, posteriormente (siglo VI a.C), se utilizó el **mármol**.

En los primeros momentos de su actividad constructiva, a los griegos les bastaba un **altar** para el culto religioso. Pero con el tiempo levantaron **templos** en cuyo interior colocaron las imágenes de los dioses. Al pueblo griego no le estaba permitido entrar en el templo, por lo que celebraba los ritos en el exterior.

Templo de Apolo (Corintio)

a. El periodo arcaico.

En el siglo VI a.C. se levantaron **grandes templos** en los que prima el **estilo dórico**, con columnas anchas y ábacos muy volados, características del periodo arcaico. En este período se encuadran el *templo de Hera* en Olimpia y el *templo de Apolo* en Corinto.

b. El periodo clásico.

El clasicismo pleno se desarrolló en la **2ª ½ del siglo V a.C.**, bajo el patronazgo de **Pericles**. Éste ordenó construir la **acrópolis** (ciudadela elevada y recinto sagrado de los templos atenienses), cuya supervisión encargó al escultor **Fidias**. El acceso a la acrópolis, rodeada por una muralla, se hacía por una entrada monumental, los *Propíleos*, para dirigirse hacia el *Partenón*, el *Erecteion* y el templo de *Atenea Niké*.

El monumento más significativo es el **Partenón**, obra de *Ictinos* y *Calícrates*. Es un templo realizado en mármol, de grandes dimensiones, de orden dórico, octóstilo (ocho columnas en sus frentes) y peristilo de diecisiete columnas en cada lado. Constituye un edificio de proporciones armónicas, columnas dóricas y un gran esmero en sus correcciones ópticas. Este santuario estaba dividido en una *cella* o *naos* y el opistodomo, que se usó como tesoro. Un conjunto escultórico se extendía por el friso, las metopas y los frontones.

Partenón de Atenas (siglo V a.C)

Templo de Atenea Niké
(acrópolis)

El **templo de Atenea Niké**, en la Acrópolis, es un edificio de pequeñas dimensiones de estilo jónico y tetrástilo.

En el norte de la encuentra el rectangular y Está formado distintos niveles, columnas

El Erechtheion (Acrópolis de Atenas)

este, una puerta al norte y un **cariátides** en el lado sur.

acrópolis se **Erechtheion**, de planta pórtico hexástilo. por tres cámaras a un pórtico de jónicas en el lado pórtico con seis

Otros edificios de este periodo son: el **templo de Zeus** en Olimpia y el **teatro de Epidauro**.

c. El periodo Helenístico.

En esta época se fundaron muchas **ciudades**, en las que se construyeron numerosos **edificios públicos**, como teatros, gimnasios, altares, etc.; que tendían a lo colosal.

Continuó utilizándose el estilo dórico en templos pequeños, aunque el más usado fue el **corintio**. Entre los edificios de este periodo destaca el **altar de Zeus** en Pérgamo.

Altar de Zeus (Pérgamo).

3. La escultura griega: características y evolución.

La mayoría de la escultura griega desapareció con el tiempo, aunque en la época romana **se copiaron** y reprodujeron muchos modelos griegos que hoy conservamos.

Entre las principales **características** de la escultura griega destacamos:

- Su **carácter ornamental**. Así se empleaba en la decoración de los templos (frisos y tímpanos), en monumentos funerarios y como escultura exenta.
- El **tema** fundamental era la representación del **cuerpo humano**, para el que emplearon un **canon** cuyo módulo era la cabeza. En las representaciones humanas buscaban la **belleza** como medida de todo, la **proporción** y **armonía** entre las diferentes partes y la **idealización** del cuerpo.
- El **mármol** y el **bronce** fueron los materiales más utilizados en la escultura.
- Las figuras aparecían **policromadas** con suaves colores, hoy desaparecidos. En los ojos se insertaban **materias vítreas** coloreadas.
- Preocupación por la representación del **volumen**, rompiendo para ello con la frontalidad egipcia, de ello que la mayor parte de la escultura sea **exenta** (salvo los frisos y los frontones con sus relieves).
- La técnica más usual era la **talla**, aunque la más apreciada era la **criselefantina**, reservada a la divinidad y los templos. En ella se empleaban gruesas láminas de oro y planchas de marfil.

3.1 La escultura del periodo arcaico

La escultura de los **siglos VIII al V a. C.** presenta una clara **influencia oriental**, en especial egipcia y mesopotámica. Las estatuas más antiguas se caracterizan por su **rigidez** y **posición frontal** de los cuerpos. Las **dos tipologías**, en bulto redondo, que predominaron fueron:

↗ El **kuros**, es un joven **atleta** que se representa desnudo porque para los griegos la perfección es la desnudez. Son imágenes estáticas que aparecen con un **pie adelantado** y los **puños pegados** al cuerpo. Sin movilidad ni expresión, las figuras obedecen a la **ley de la frontalidad**, como las estatuas de Egipto. Sus **largas cabelleras** caen sobre la espalda. En un intento de darle expresión al kuros, arquean hacia arriba el labio superior, lo que origina la característica **sonrisa arcaica**. Ejemplos: *kuros de Anavissos*.

↗ La **korai**, doncella vestida en pie, está cubierta con **túnicas** que se ajustan al cuerpo. En su rostro aparece la **sonrisa arcaica**, su **pelo** está trenzado y en zigzag, y lleva manto y túnica de pliegues, como la *korai 675* en la acrópolis ateniense.

3.2 Características de la escultura del período clásico

El florecimiento económico y el afianzamiento político con *Pericles* en Atenas dieron lugar a grandes obras maestras y la escultura alcanzó su máxima perfección. La escultura clásica se caracteriza por:

- ↗ El abandono de la rigidez y el hieratismo de los tiempos arcaicos, son representaciones más **naturalistas**.
- ↗ La representación de la **acción** y el **sentimiento**. La figura refleja la emoción en el rostro, ya no presenta la típica sonrisa arcaica y a menudo con rasgos emocionales.
- ↗ Los artistas tratan de dotar a sus figuras del **movimiento**.
- ↗ Se estudian la **anatomía** y la musculatura.
- ↗ El tratamiento del **drapeado**. Los pliegues se multiplican y se hacen transparentes. De este modo se convierten en formas más naturales que acentúan las formas del cuerpo humano.
- ↗ Los relieves reflejan un gran avance en el **tratamiento de la perspectiva**, de modo que las figuras se muestran desde diversos planos. Se consigue reflejar la profundidad, lo que da lugar a la tridimensionalidad.

El arte del **siglo V a.C.** cuenta con grandes artistas, como **Mirón, Fidias y Policleteo**, mientras que en el **siglo IV a.C.** destacan: **Praxiteles, Escopas y Lisipo**.

Escultura del Siglo V a.C.

MIRÓN

Su máxima preocupación fue la representación del cuerpo humano en **movimiento**; buscaba las **posturas inestables** de la figura. Así, en su obra más conocida, *el Discóbolo*, presenta a un joven atleta en el momento que va a lanzar el disco.

POLICLETO

Fue escultor sobre todo de **atletas** y utilizó la técnica **criselefantina** para las representaciones de dioses, aunque destacó especialmente en el trabajo del **bronce**. Su preocupación por las proporciones del cuerpo humano le llevó a formular un **canon** de proporciones perfectas, comprendido en su *Doríforo* (joven atleta que porta la lanza). Cada una de las partes del cuerpo debía tener unas dimensiones adecuadas para componer el conjunto armónico, en el que la cabeza era la unidad de medida. El *Doríforo* tiene una altura igual a siete veces y media la de la cabeza.

El Diadumeno, o joven atándose una cinta a la cabeza, posee una actitud más dinámica, reforzada por la curvatura del cuerpo.

FIDIAS

Es el artista que mejor representa el estilo **idealista** clásico. Idealizó los modelos que le ofrecía la naturaleza y creó figuras de **expresiones serenas** y **actitudes pausadas**. Fue el **escultor de los dioses**, aunque también haya representado figuras humanas de un cuidadoso **estudio anatómico**. Muestra una gran precisión en el labrado y en el modelado de los pliegues, pegados al cuerpo como **paños mojados** y mostrándonos su forma. Fidiyas estuvo al frente de los **trabajos del Partenón**, donde se encuentra un importante conjunto escultórico.

- Los espacios cuadrangulares de las **metopas** están ocupados por escenas de combates individuales: *la batalla entre y centauros, griegos luchando con amazonas...*
- En el **frontón este**, el *nacimiento de Afrodita*.
- El **frontón oeste**, la *lucha entre Atenea y Poseidón*.
- En el **friso** se representa la *procesión de las Panateneas*.

pados
lapidas

Estos relieves muestran un **gran volumen**, llegan a ser **figuras de bulto redondo**, que rozan la pared. Fidiyas domina el **escorzo** al contraer la parte más distante de las figuras, divididas en planos que se alejan gradualmente.

Fidiyas creó dos estatuas **criselefantinas**: una de *Zeus* para su templo en Olimpia y otra de *Atenea* en el Partenón.

La escultura del siglo IV a.C.

La escultura del **siglo IV a.C.**, contó con la presencia de grandes maestros como **Lisipo**, **Praxiteles** y **Escopas**. Pronto comienzan a aparecer cambios que reflejan un arte más humanizado, de gran **delicadeza**, de rostros con **expresiones** de suave melancolía, con rasgos emocionales, drapeados más naturalistas sin transparencias ni contrastes.

PRAXITELES.

Trabajó en un **estilo delicado y elegante** con figuras de formas blandas en las que suaviza las líneas con **curvas delicadamente bellas**. Representa a los dioses desnudos, incluso los femeninos, y en actitudes indolentes y mundanas, tomados de modelos humanos. Sus figuras arquean el cuerpo, abriéndose en una larga curva desde los brazos hasta los pies y apoyándose disimuladamente sobre un soporte (**curva praxiteliana**), con una pierna en carga y otra en descarga. Sus modelos masculinos muestran cierta feminidad.

De su obra destaca la *Venus de Cnido*, está desnuda y su hermoso cuerpo es el modelo de ideal femenino. Otras obras suyas son: *Hermes con Dionisios niño* y *el Apolo Sauróctono*.

SCOPAS

Exalta la **expresión trágica** porque le interesa la **violenta** pasión, la angustia, el sentimiento patético y las interioridades del alma. Para conseguir el patetismo, hunde los ojos y los inunda de una penetrante mirada, entreabre las bocas, frunce las cejas y marca las curvas en la blandura del cuerpo. Entre sus obras señalamos la famosa Ménade, poseída del furor dionisiaco.

LISIPO

Es el **estilizador** de la figura por antonomasia, alarga el canon de la cabeza para ser una octava parte de la figura. Con este nuevo de proporciones el cuerpo se vuelve más esbelto y ofrece mayor altura a las figuras. Del canon ideal de *Policleto* se pasa al **canon naturalista** de

Su obra se caracteriza por la grandiosa **escala** de sus composiciones, distintas direcciones en tronco, cabeza y extremidades, dando la impresión de que la acción puede cambiar. Rompe con el punto de vista frontal y coloca la figura de perfil, de modo que se puede ver todo su torno.

Sus esculturas son **atletas**, como el Apoxiomeno, un atleta desnudo brazos extendidos hacia delante, en actitud de quitarse el aceite dado ejercicio.

cuerpo y sistema a las *Lisipo*.

ofrece vista con-

con los para el

3.3 La escultura durante el período helenístico

Con la conquista de Oriente por *Alejandro Magno*, se extendió el dominio helénico y se experimentaron transformaciones en el arte griego, que recibe aportaciones de los pueblos conquistados. Los **centros escultóricos** se dispensaron y los reinos independientes crearon sus propias escuelas artísticas: **Pérgamo, Rodas, Alejandría, Efeso...**

La escultura helenística **imitó a Escopas y Lisipo**. Del primero, la tendencia pasional y trágica. Del segundo, la riqueza de puntos de vista.

La **ambición del artista** consistía en ser capaz de representar la multiplicidad de planos en el cuerpo humano, sus movimientos, los múltiples pliegues del drapeado y el carácter y la emoción humanos, reproduciéndolo con el mayor naturalismo. La serenidad da paso a la **animación** teatral, la **tensión** de la lucha, el dolor y en general, la **expresión de emociones**.

Los **temas son más informales y anecdóticos**. Los dioses se representan en actitudes más dramáticas. Ya no se exalta lo heroico, sino lo cruel y espantoso. Se seleccionan escenas de la vejez, la enfermedad, la deformidad, lo feo. También se desarrolló el retrato, de acusado realismo, en el que se plasman los estados pasionales del alma, los defectos físicos e incluso las enfermedades.

Esculturas helenísticas son: la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, el Laoconte y sus hijos, los relieves del Altar de Zeus en Pérgamo...

Detalle de los relieves del Altar de Zeus (Pérgamo).

Venus de Milo.