

2º Bachillerato

El arte griego

ÍNDICE

1. Una introducción necesaria
2. Los órdenes arquitectónicos.
3. El templo griego: el Partenón.
4. La escultura. Los grandes maestros de los siglos V y IV. Policleto y Fidias. Praxiteles y Scopas. Lisipo y su canon.

5. El periodo helenístico.
    a. La arquitectura helenística
    b. La escultura en la época helenística

6. La escultura ibérica.
7. Comentario de obras
    a. El Partenón
    b. Diadúmeno
    c. Laocoonte y sus hijos

s. VIII aC | s. VI aC | s. II aC

ÉPOCA PREHELÉNICA	ÉPOCA "OSCURA"		É. ARCAICA	ÉPOCA CLÁSICA	ÉPOCA HELENÍSTICA

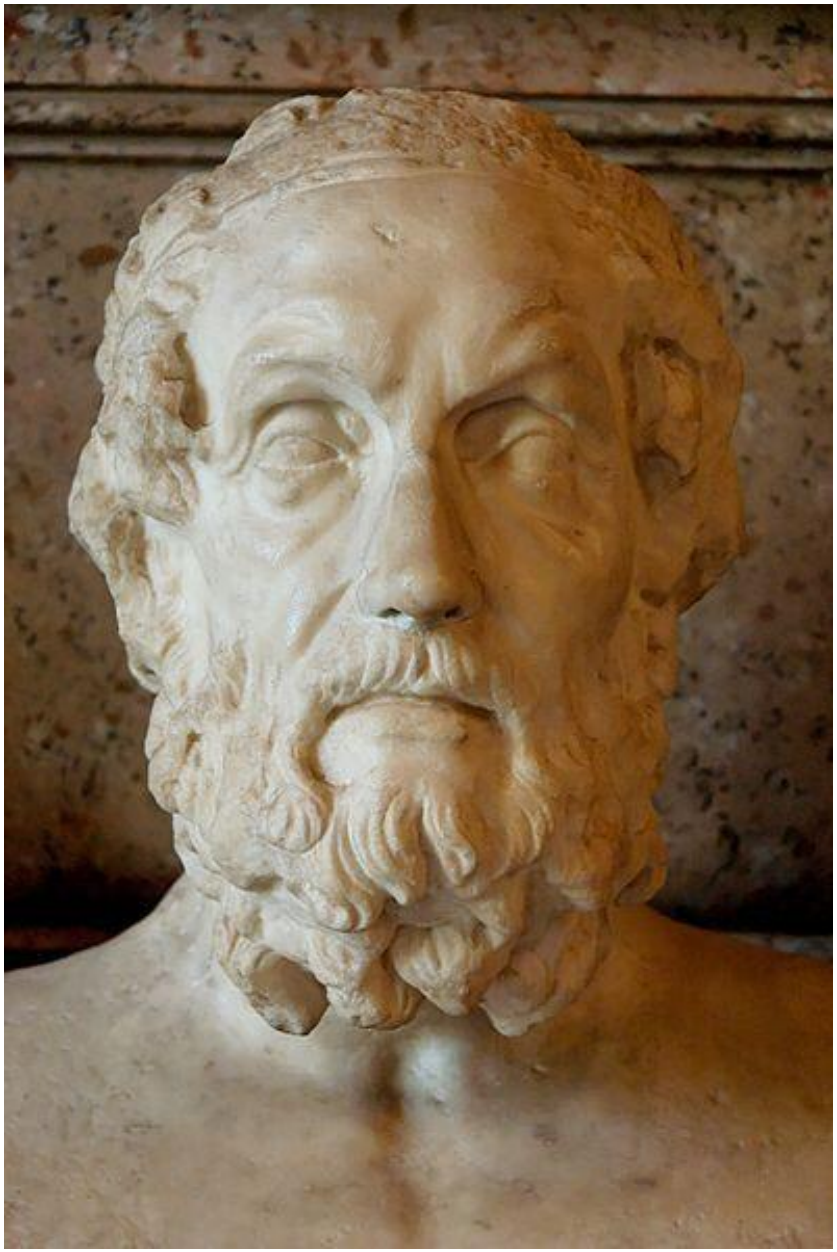
s. XIX aC | s.. X aC | s. VII aC | s. IV aC

PENÍNSULA DEL PELOPONESO

CRETA

El arte griego constituye uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental, ya que estableció los principios estéticos, técnicos y filosóficos que han inspirado a artistas durante más de dos milenios. Su búsqueda de la belleza basada en la armonía, la proporción y el equilibrio, así como su interés por representar al ser humano con naturalismo e idealización, marcaron el desarrollo de la escultura, la arquitectura y la pintura en épocas posteriores. Desde el Renacimiento hasta el Neoclasicismo, e incluso en la actualidad, los modelos creados por los griegos continúan siendo un referente universal, convirtiendo su legado artístico en una de las manifestaciones culturales más influyentes y duraderas de la civilización occidental.

Busto de Homero. Mármol, copia romana de un original helenístico del siglo II aC. Museos Capitolinos, Roma, Italia

La cultura griega es una cultura de **ciudades**. Su organización incluía dos espacios claramente separados:

- La ciudad de los dioses (acrópolis).
- La ciudad de los hombres, que, a su vez, se dividía en…
  - La parte privada: casas.
  - La parte pública, el ágora, donde hay mercados y donde se toman las decisiones públicas.

La expansión del mundo grecorromano fue un proceso histórico decisivo que difundió por todo el Mediterráneo una misma herencia cultural, política y artística. Los griegos iniciaron esta expansión mediante las grandes colonizaciones de los siglos VIII al VI a. C., fundando ciudades desde la península ibérica hasta el mar Negro, donde extendieron su lengua, sus instituciones y su cultura. Posteriormente, las conquistas de Alejandro Magno dieron origen al período helenístico, caracterizado por la fusión entre las tradiciones griegas y orientales. Finalmente, Roma asumió y adaptó el legado helénico, integrándolo en un vasto imperio que lo proyectó por Europa, el norte de África y Oriente Próximo. Gracias a estas etapas —la colonización griega, el mundo helenístico y el Imperio romano— se configuró la base cultural de la civilización occidental.

Atenas fue la polis más influyente de la antigua Grecia y el gran centro político, cultural e intelectual del mundo helénico. Alcanzó su máximo esplendor durante el llamado siglo de Pericles, en el siglo V a. C., una etapa marcada por el florecimiento de las artes, la filosofía y la arquitectura, con obras tan emblemáticas como el Partenón. En este contexto también se consolidó la democracia ateniense, un sistema político basado en la participación directa de los ciudadanos libres en la Asamblea, que, pese a sus limitaciones —quedaban excluidos mujeres, esclavos y extranjeros—, sentó las bases de la tradición democrática occidental y ejerció una influencia duradera en el pensamiento político de Europa.

- A partir del siglo VII a. C, la cultura griega se va consolidando en torno a una serie de conceptos básicos:
  - El antropocentrismo
  - La reflexión científica
  - La capacidad de abstracción

- Estos conceptos se aplican también a la arquitectura, que no está concebida para expresar el poder absoluto de los reyes o para contentar a los dioses, sino la perfecta armonía entre el hombre y la naturaleza.

- La arquitectura griega pretende ser un producto de la razón: está llena de números, proporciones, ritmos y medidas. Las sucesivas partes de un edificio se van deduciendo a partir de un módulo inicial (casi siempre, el diámetro de la columna).

La arquitectura griega. Belén Montilla

Características generales de la arquitectura:

- Es una **arquitectura arquitrabada**. Se basa en líneas verticales y horizontales, lo que le da una apariencia serena pero tiene dificultades con la altura y con la superposición de pisos.

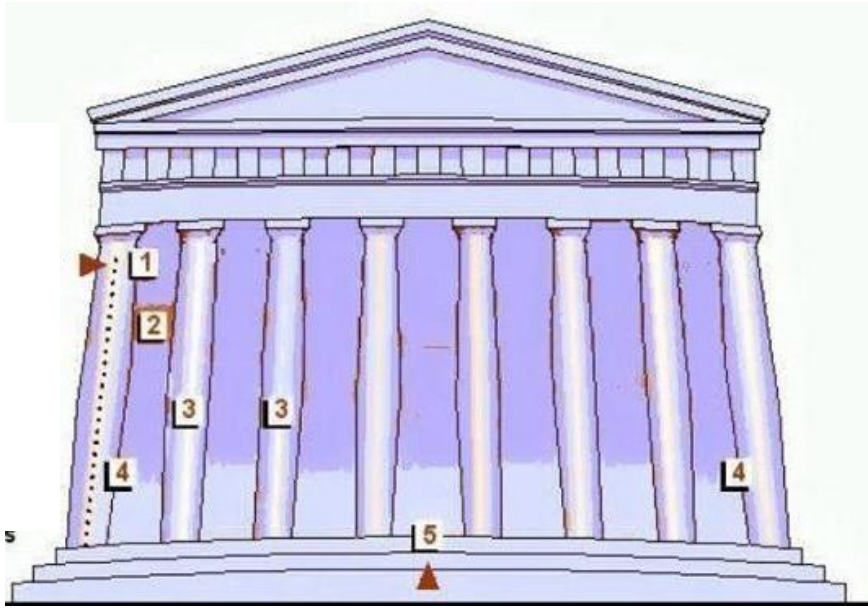
- Hasta mitad del siglo V a. C., el material más usado fue el **conglomerado o piedra arenisca**. Ya en época clásica, se introdujo el **mármol** (templo de Apolo en Delfos o Partenón), más difícil de trabajar.

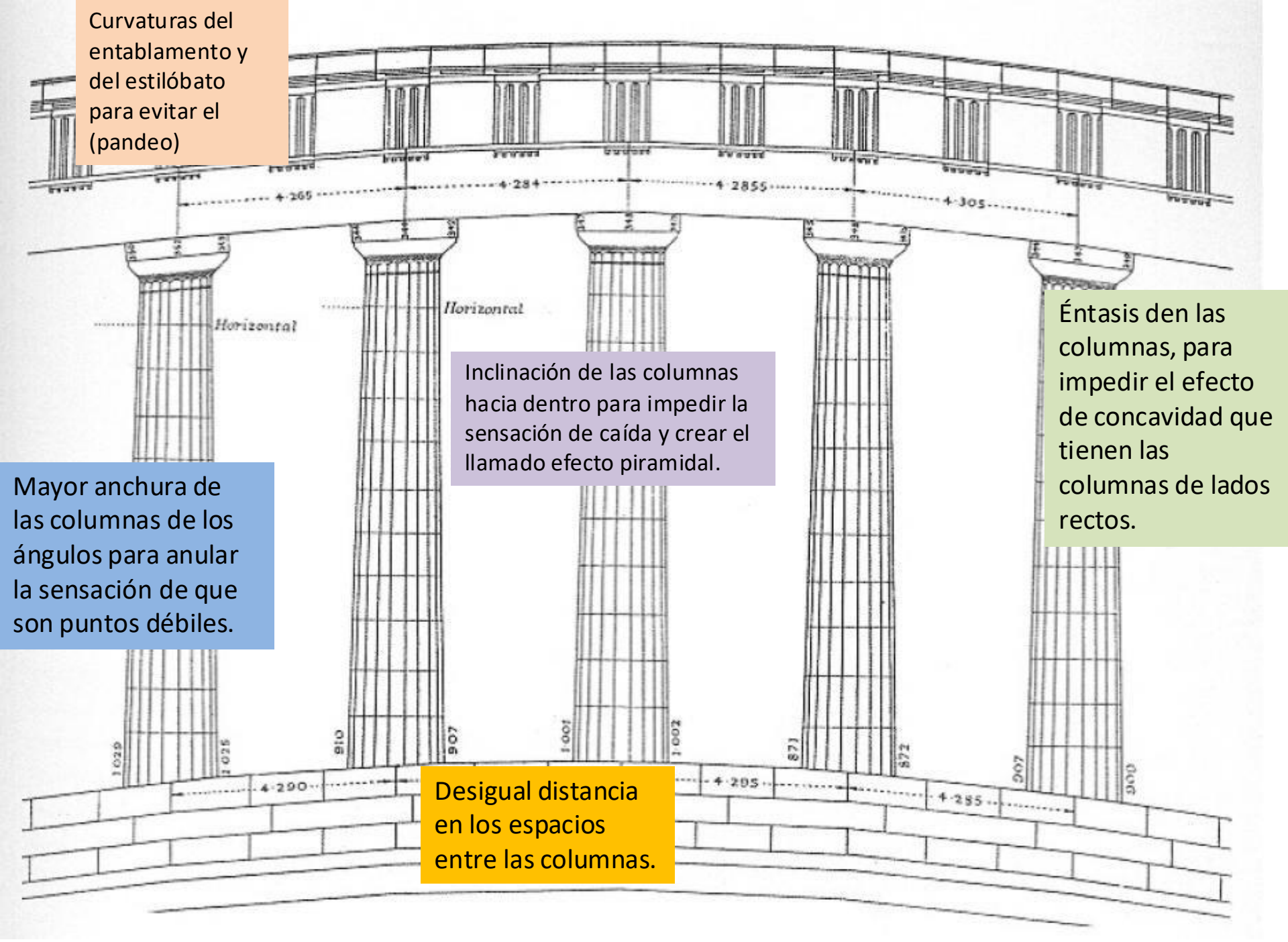
- Se utilizaban **colores** (hoy perdidos): azul en los triglifos; rojo en el fondo de las metopas.

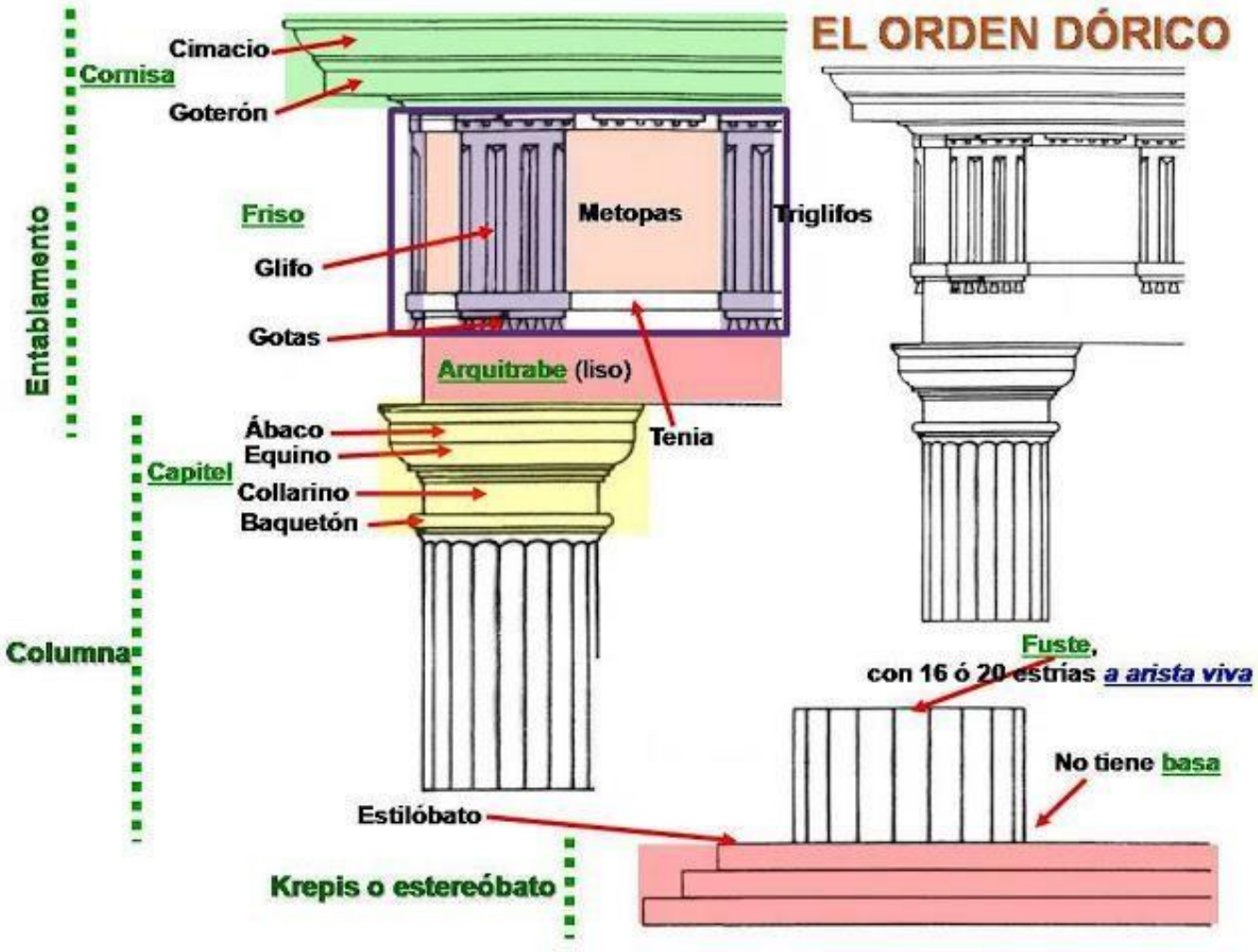
•Para lograr una completa armonía visual, tuvieron que hacer ciertas correcciones a las medidas matemáticas:

- •Inclinación de las columnas hacia dentro para impedir la sensación de caída y crear el llamado efecto piramidal. (1)
- •Desigual distancia en los espacios entre las columnas (2).
- •Éntasis den las columnas, para impedir el efecto de concavidad que tienen las columnas de lados rectos (3).
- •Mayor anchura de las columnas de los ángulos para anular la sensación de que son puntos débiles (4).
- •Curvaturas del entablamento y del estilóbato para evitar el efecto de vencimiento por el centro (pandeo) (5)

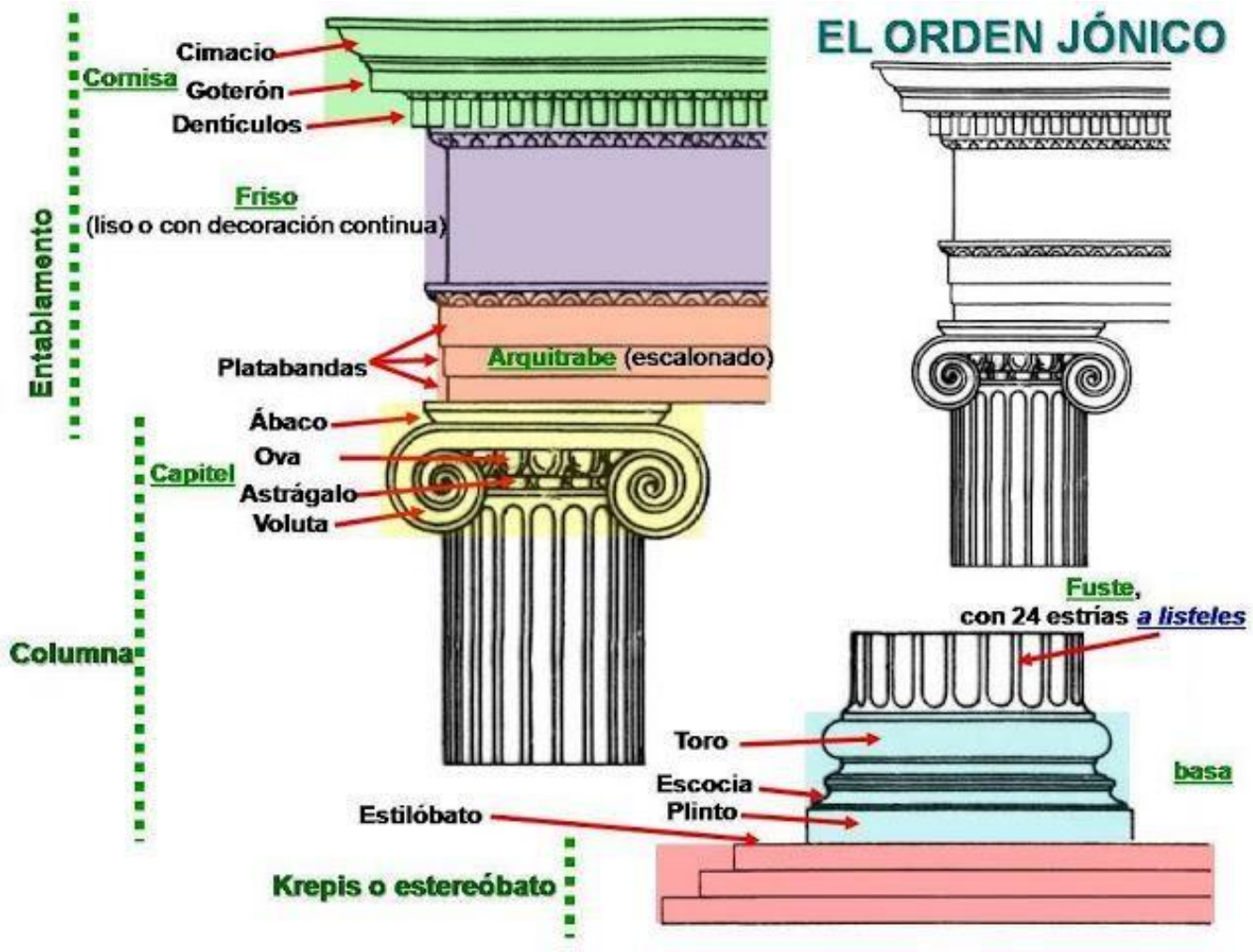

Curvaturas del entablamento y del estilóbato para evitar el (pandeo)
Horizontal
Horizontal
Inclinación de las columnas hacia dentro para impedir la sensación de caída y crear el llamado efecto piramidal.
Éntasis den las columnas, para impedir el efecto de concavidad que tienen las columnas de lados rectos.
Mayor anchura de las columnas de los ángulos para anular la sensación de que son puntos débiles.
Desigual distancia en los espacios entre las columnas.

EL ORDEN DÓRICO.
Expresaba fuerza y severidad, robustez en la construcción.
Lo más visible es que **la columna no tiene basa**.
El **fuste** está tallado en arista viva y muestra un ensanchamiento en la parte central (**éntasis**).
El **capitel** consta de dos piezas: abajo, una pieza convexa (equino); encima, un dado cuadrangular.
Sujeto por las columnas, hay un **entablamento**, con dos niveles: **arquitrabe** y **friso**.
En el friso se alternan **triglifos** y **metopas**.

EL ORDEN JÓNICO, más esbelto y elegante. La columna tiene basa. El fuste (sin éntasis) suele ser más alto que el dórico (de ocho a diez veces el diámetro inferior de la columna) y no presenta aristas vivas sino suaves acanaladuras. El capitel está decorado con volutas enrolladas en espiral.
El arquitrabe está dividido en tres bandas. El friso es una faja corrida que rodea todo el edificio.

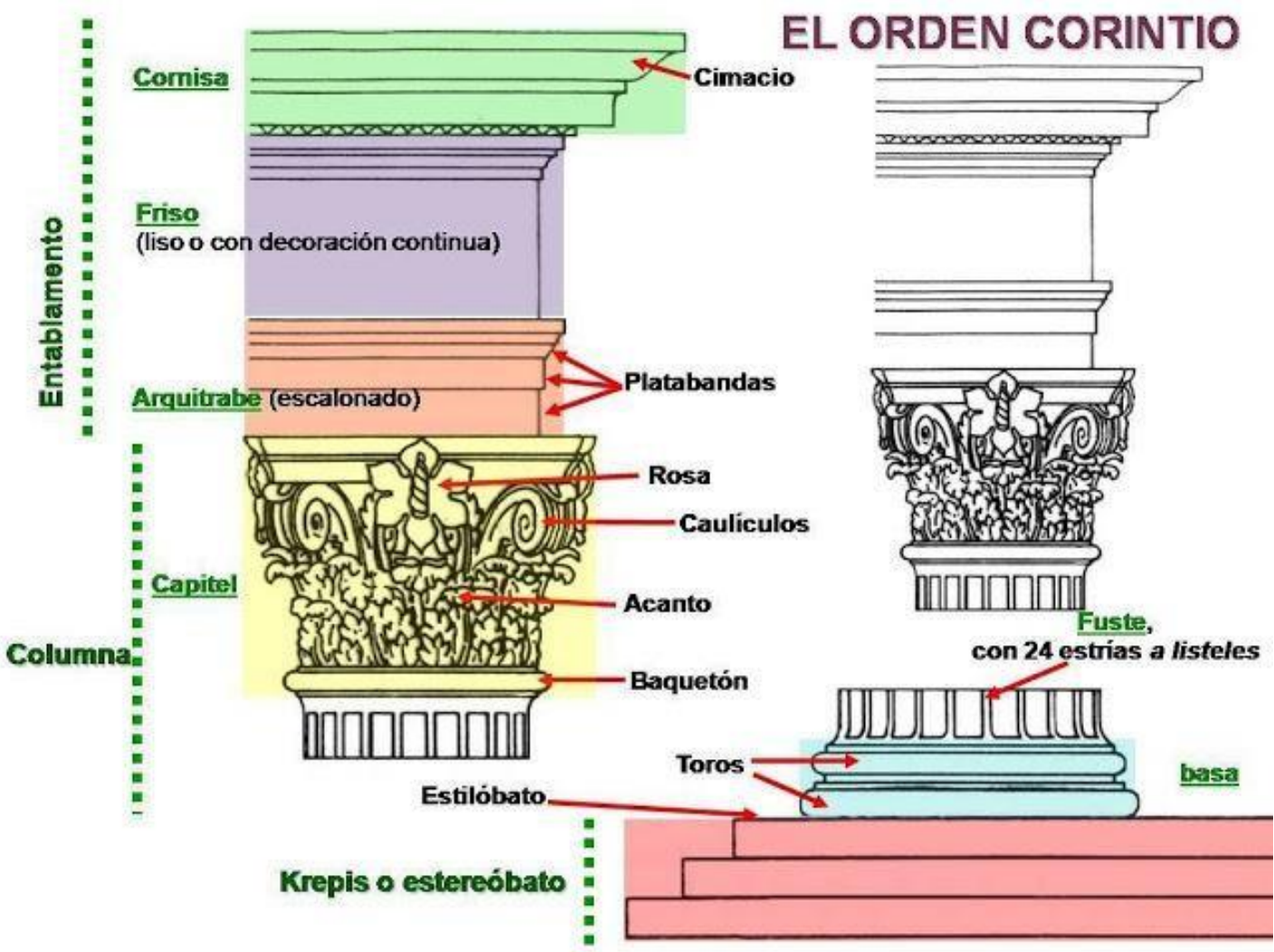

ORDEN CORINTIO.

Se incorporó a partir del siglo IV a. C.

Es el más esbelto y decorado de los tres (en el fondo, es una variación del jónico).

Su gran diferencia es **el capitel, decorado con hojas de acanto.**

EL TEMPLO

- Los griegos conciben el templo como la casa del dios, no un lugar de reunión de los fieles, de ahí su pequeño tamaño. Las ceremonias se realizaban en el exterior (*témenos*).

- La forma definitiva se fijó durante la época arcaica (s. VII-VI a. C.):

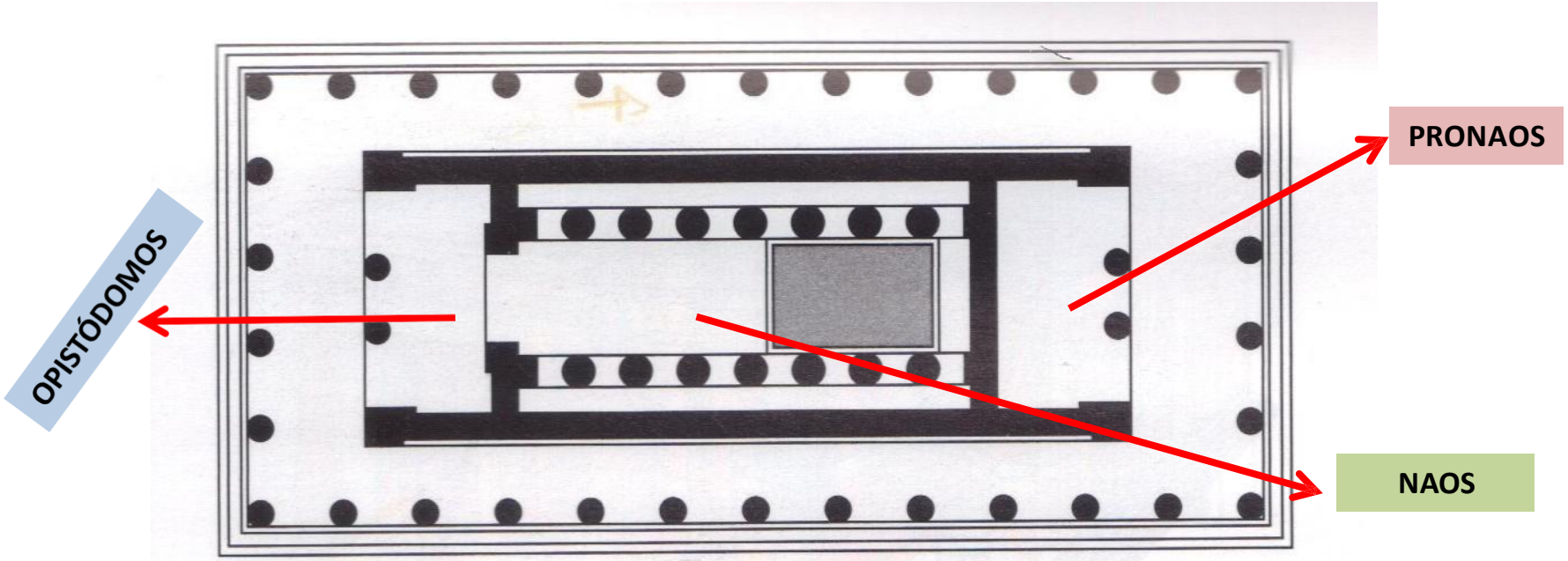
    - Edificio sostenido por columnas.
    - Se alza sobre una plataforma de varios escalones (**crepidoma**), el último de los cuales se llama **estilóbato**.
    - Planta rectangular.
    - Cubierta a dos aguas.

Templo de Neptuno en Paestum (450 a. C.)

Las partes esenciales de un templo son las siguientes:

PRONAOS: especie de vestíbulo que precede a la naos.
NAOS (cella la llaman los romanos): habitación que albergaba la gran estatua del dios. Podía ser un espacio diáfano o dividido por columnas.
OPISTODOMOS: destinada a guardar las ofrendas y el tesoro del templo; no tenía comunicación directa con la naos.

15 Planta tipo de un templo griego. *Templo de Zeus*. Olimpia, s.V a.C.

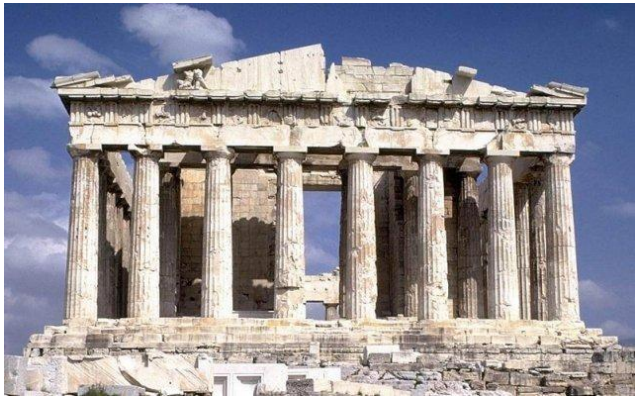
- COLUMNAS. Casi siempre las había en la fachada principal. A veces, las había también en la parte posterior y en las laterales. Combinando estas distintas posibilidades, se han establecido varios tipos de templos:
  - Según el número de columnas de la fachada:
    - Tetrástilos (4 columnas)
    - Hexástilos (6)
    - Octástilos (8)

Tetrástilo: tiene cuatro columnas en su fachada principal.

Hexástilo: seis columnas; típico del orden dórico.

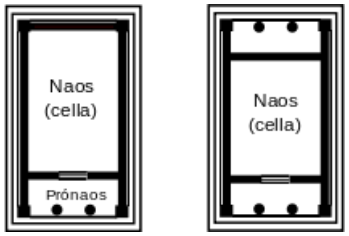

Octástilo: ocho columnas; Partenón

- Según la situación de las columnas:
  - Si estaban entre los muros del pronaos ("**In antis**"), También puede haber dos detrás
  - Si quedaban fuera de los muros del pronaos:
    - **Próstilo**, si solo las tenía delante
    - **Anfipróstilo,** si las tenía delante y detrás
    - **Períptero**, si rodeaban el edificio por los cuatro lados
    - **Díptero**, con doble columnata alrededor

TOLO. Circular, con columnas alrededor

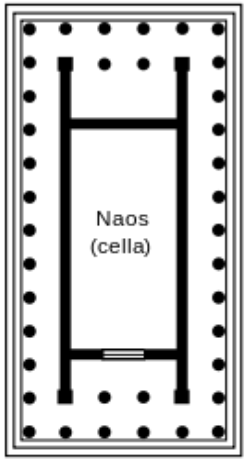
IN ANTIS.

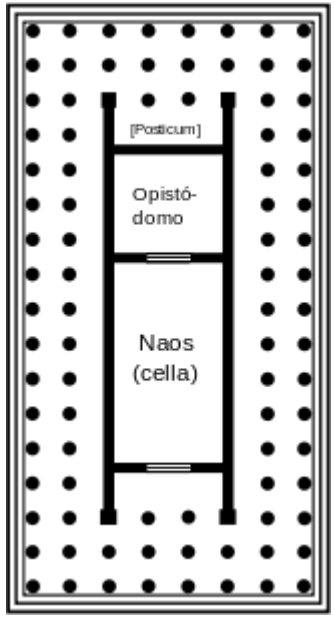
PRÓSTILO

ANFIPRÓSTILO

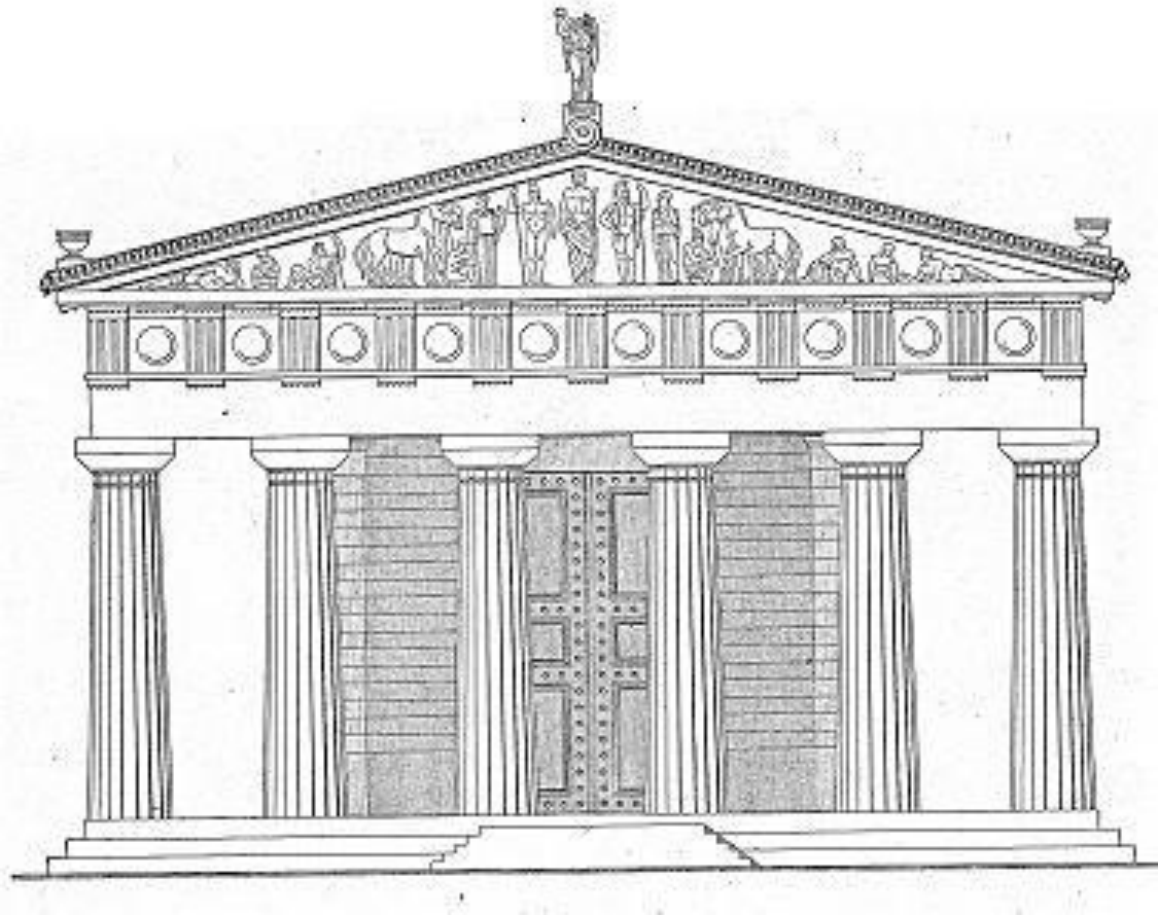
PERÍPTERO

DÍPTERO

Una parte esencial de los templos era la **decoración escultórica** con temas míticos y religiosos. Tenían forma de relieve y se concentraban en determinados puntos:

- Los dos frontones (grandes triángulos en las fachas delantera y trasera)
- El friso

Reconstrucción del templo de Zeus en Olimpia.

Principales templos. Época arcaica

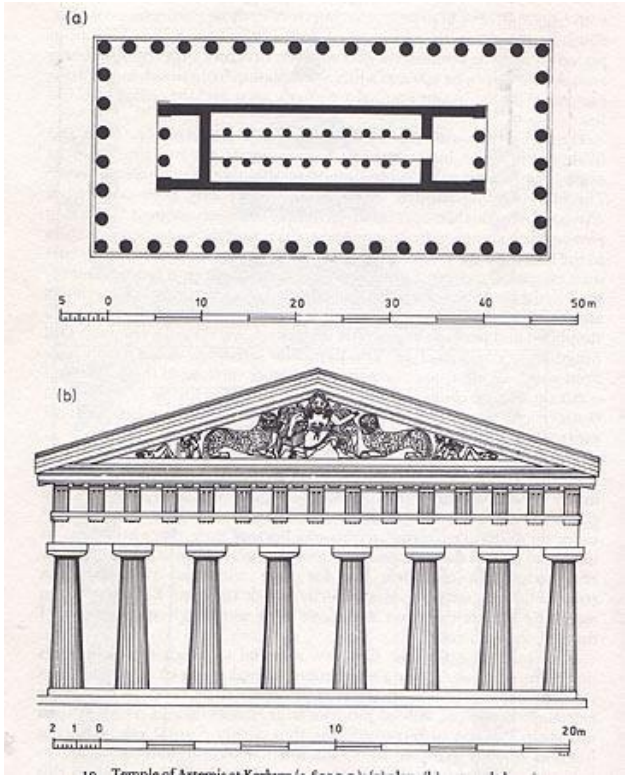
Templo de Hera (Heraion) de Olimpia

Durante el periodo arcaico observamos cierta tosquedad en los templos y el orden más abundante es el dórico, aunque no faltan ejemplos jónicos. Las proporciones aún no están claramente definidas y observamos obras achaparradas, con columnas muy próximas y con templos largos y estrechos. En un principio las columnas se construyeron de un solo bloque. Un ejemplo de templo arcaico lo tenemos en el templo de Hera en Olimpia, del siglo VII a. C.

Principales templos. Época arcaica

Artemision de Corfú

Principales templos. Época arcaica

Templo de Artemisa (Artemision) de Éfeso

El periodo clásico (siglos V y IV a.C.) es el de mayor esplendor y perfección del arte griego, cuando encontramos sus obras maestras. Un gran ejemplo lo tenemos en la Acrópolis ateniense. Pericles emprendió la reconstrucción del conjunto religioso y para ello contó con los mejores artistas del momento como Fidias. El Partenón, octástilo y períptero, es un ejemplo de la perfección adquirida en la arquitectura templaria. El cambio de centuria supone una nueva fase en la historia del arte griego. Tras las Guerras del Peloponeso, surgen nuevos centros culturales en Grecia y Asia Menor. En la arquitectura, el templo ya no será el único edificio de interés y dentro de estos aparecen nuevos tipos.

Principales templos. Época clásica

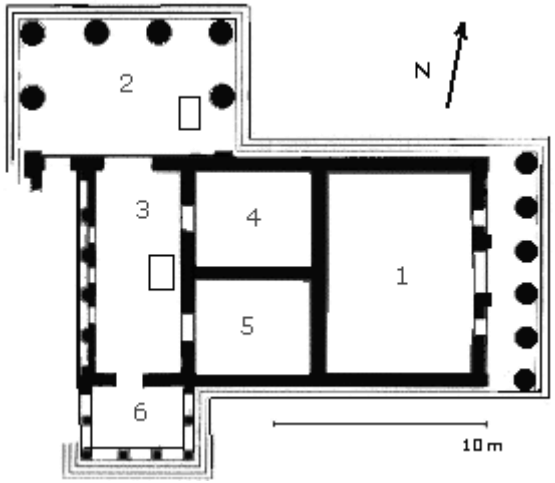
Templo de Zeus en Olimpia

Principales templos. Época clásica

Erecteion (*)

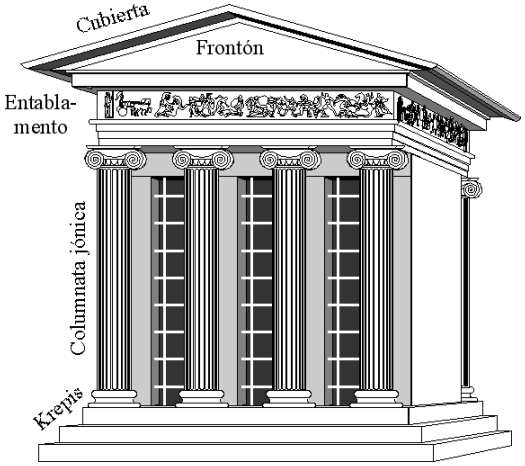
1. Naos consagrada a Atenea.
2. Pórtico Norte consagrado a Poseidón.
3. Naos de Poseidon-Erecteo.
4. Naos del héroe Butes.
5. Naos de Hefesto.
6. Tribuna de las Cariátides

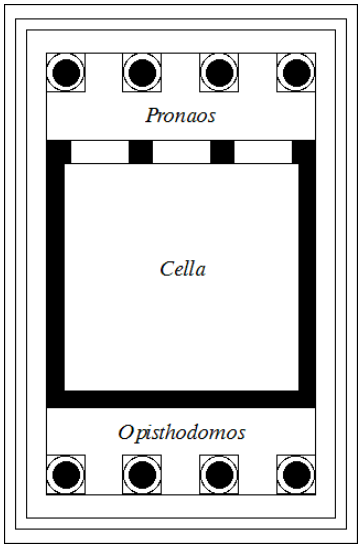

(*) Su nombre significa «el que sacude la Tierra», uno de los epítetos áticos de Poseidón, dios del mar y de los terremotos

Principales templos. Época clásica

Templo de Atenea Niké

Principales templos. Época helenística

Templo de Apolo en Dídima

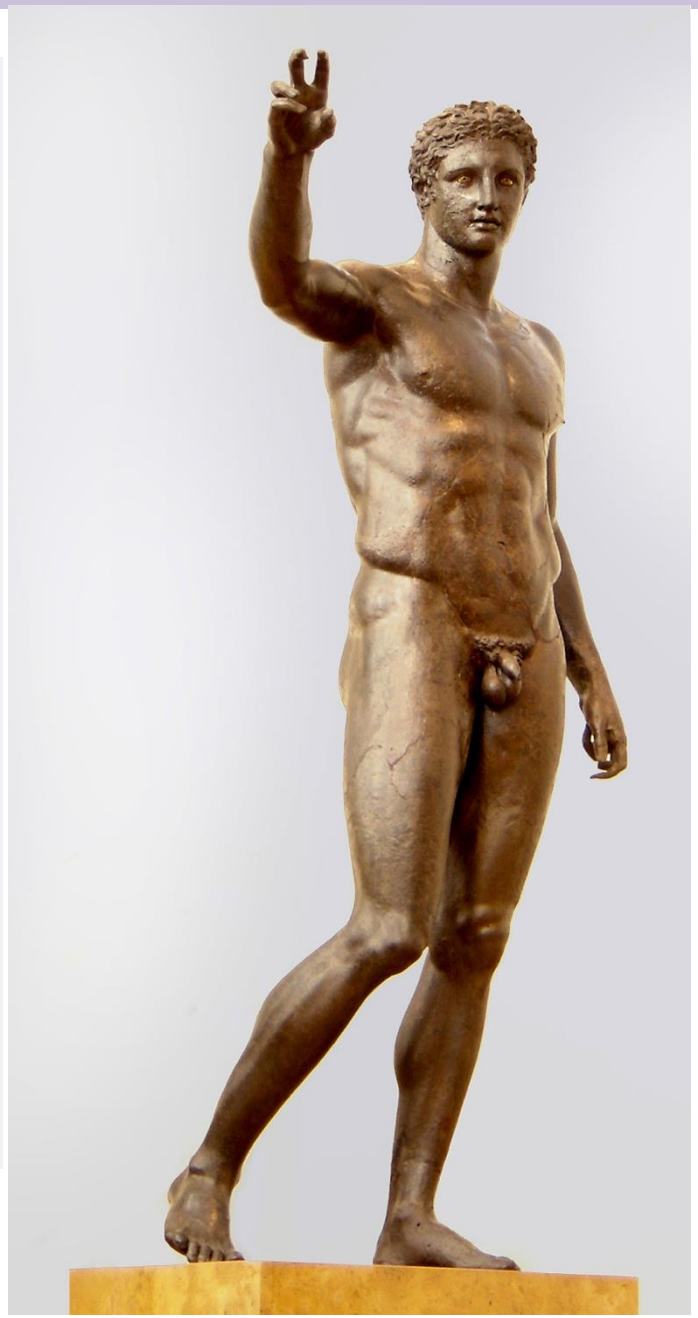

En cuanto al periodo helenístico, entre la muerte de Alejandro y la conquista de Roma, tenemos una cultura heterogénea, debido a la amplitud de los territorios que componen el helenismo. Características del periodo son el colosalismo y la suntuosidad que los lleva a desarrollar el orden corintio. Un gran ejemplo lo tenemos en el templo de Zeus Olímpico de Atenas, del siglo II a. C. De esta época es también el famoso Faro de Alejandría y el Altar de Zeus en Pérgamo.

Una uno de los edificios más representativos de Grecia es el teatro. El teatro dibujaba sus gradas sobre una colina y aprovechó el pie de esta para construir la escena y la orchestra (semicircular). El ejemplo mejor conocido lo tenemos en Epidauro, notable por su visibilidad y su acústica.

Los ideales del pueblo griego brillaron en la escultura. Sus raíces son orientalizantes y en su primera fase encontramos influencias egipcias, aunque con el paso del tiempo alcanzan un mundo de formas original y que se distancia de los primeros modelos. Los escultores plasmaron en la figura humana sus **concepciones de belleza física y espiritual**, entendida la belleza como **medida**, **proporción**, **armonía** e **idealización del cuerpo**. La segunda preocupación de los escultores es la **expresión**, entendida como exteriorización de los sentimientos. La **representación del movimiento** constituye otro objetivo, dando a la obra un dinamismo hasta ahora no conseguido y, finalmente, una aportación de la escultura griega es el **volumen,** ya que la obra va a requerir distintos puntos de vista para ser contemplada.

Los tipos principales de la escultura griega ya quedaron establecidos durante la época arcaica:

El **kouros** (tipo ideal de varón joven, desnudo, de tamaño superior al natural, con los brazos pegados al cuerpo y la pierna derecha adelantada)

La **koré** (figura femenina, en pie, portadora de ofrendas; se presenta vestida con el *peplo* dórico o con el *jitón* jónico, y con el *himation*.

El ***kouros* de Samos**, el más grande que se conserva en Grecia (Museo Arqueológico de Samos)

Kore del Peplo, con jitón e himation, expuesta en el Museo de la Acrópolis de Atenas.

Los **programas narrativos en relieve** para decorar las metopas, los frisos y los frontones de los edificios.

- Para adaptar las figuras a la forma triangular de los frontones, no cambiaron la escala sino que adaptaron las posturas al espacio decreciente que, desde el centro, iban teniendo.

Maqueta del templo de Afaya en la Gliptoteca de Múnich.

En las primeras décadas del siglo V a. C., se añade, al uso tradicional del mármol, el **vaciado en bronce** (método de la cera perdida). Se hicieron muchas obras en bronce pero se han conservado pocas.

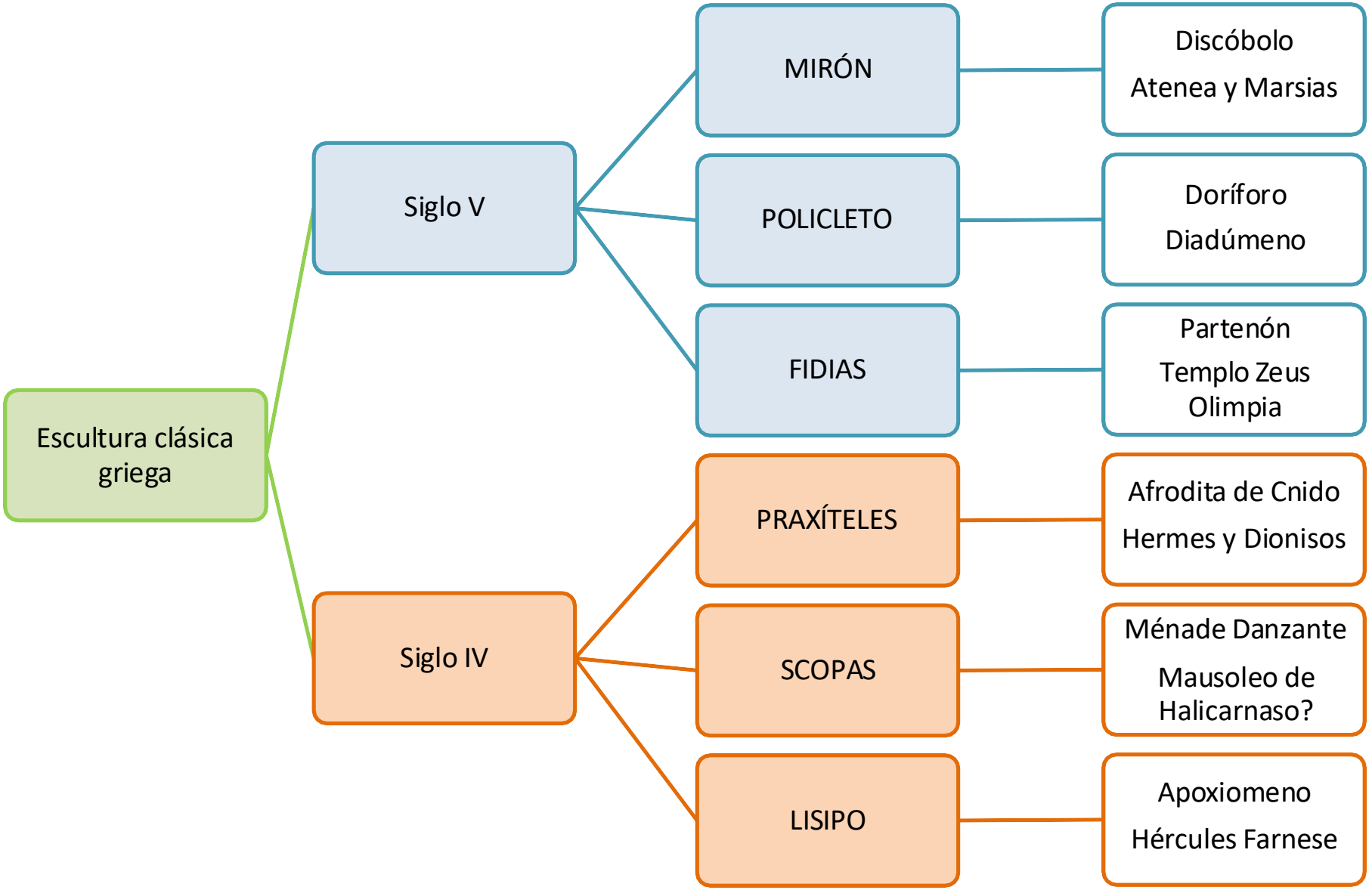
De entre las que se han conservado, destacan las siguientes:

- El dios del Cabo Artemision
- El Auriga de Delfos
- Los guerreros de Riace (encontrados en 1980 en el mar, en el sur de Italia)

Dios del Cabo Artemision. Se discute si el representado es Zeus lanzando un rayo o Poseidón lanzando su tridente.

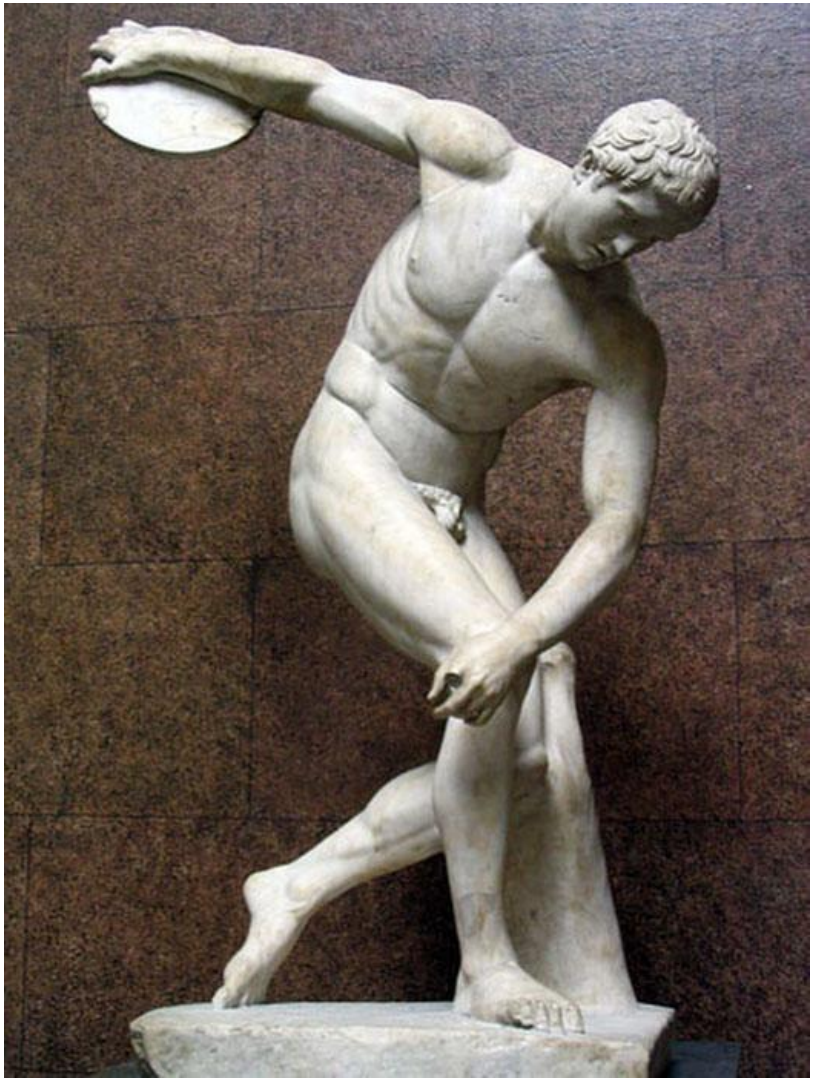
La escultura. Los grandes maestros de los siglos V y IV
ÉPOCA CLÁSICA

SIGLO V a.C. **MIRÓN**.

Sus principales obras son:

- El **discóbolo** (solo lo conocemos por copias romanas) es un atleta en el momento previo al lanzamiento, que refleja una actitud tensa y concentrada.
  - Recoge un instante fugaz de la acción, una instantánea, en la que el escultor parece detener tiempo y movimiento.
  - Es una composición geométrica extraordinaria, de equilibrio inestable, donde el cuerpo describe un arco ideal.
  - Muestra la admiración de la cultura griega por el ideal de un cuerpo atlético que alberga una inteligencia humana.
- El grupo **Atenea y Marsias**.

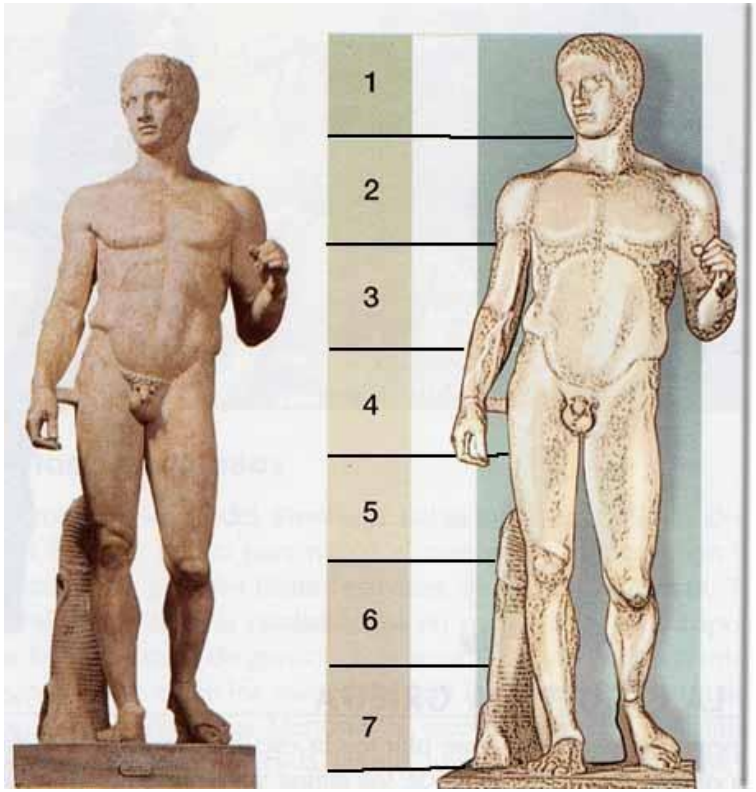

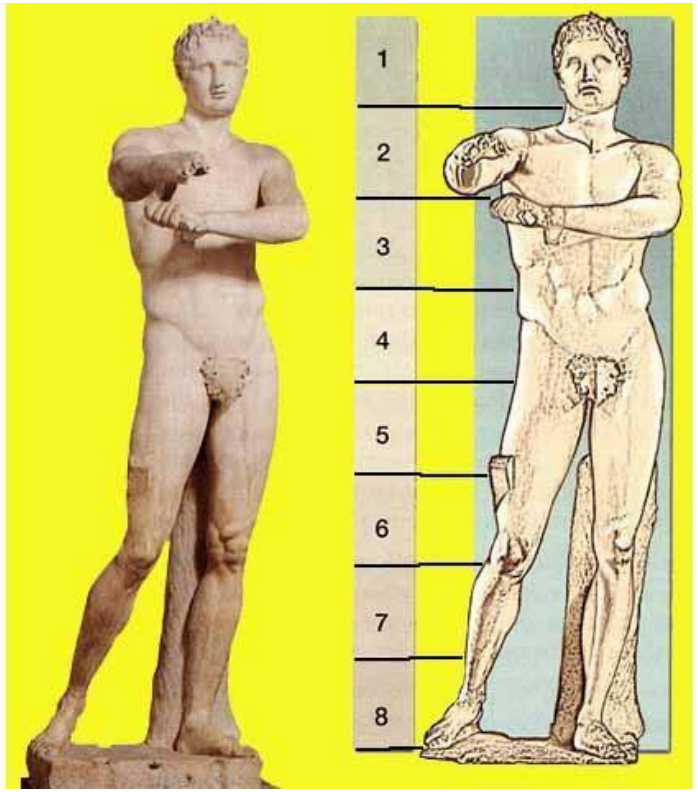
Copia romana en mármol Museo Británico

SIGLO V a.C. POLICLETO (I)

•Escribió un *Kanon* en el que establecía las relaciones matemáticas entre las partes del cuerpo y sus proporciones ideales (1: 7 de la cabeza respecto al cuerpo)

•Máximo interés: cuerpo masculino desnudo, al que trató de representar en sus proporciones perfectas (concepto de *symetria*,).

SIGLO V a.C. POLICLETO (II)

- Su obra clave es el **Doríforo** , seguramente la obra que ejemplificaba.
- Representa a un joven desnudo que lleva en su mano izquierda una lanza. La pierna derecha recibe el peso mientras la izquierda se adelanta y parece iniciar un movimiento. Esto hace que la figura, aunque esté en reposo, presente un notable dinamismo.

El **Doríforo**. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

SIGLO V a.C. POLICLETO (II)

Contrapposto: es un término que designa la oposición armónica de las distintas partes del cuerpo de la figura humana, lo que proporciona cierto movimiento y contribuye a romper la frontalidad.
Se usa en la escultura para dar sensación de movimiento. Una de las piernas está fija en el suelo y la otra se adelanta, los brazos hacen lo propio, mientras la cabeza mira hacia un lado simulando un paso. Dicho de otro modo, «contrapposto» se aplica normalmente a la figura que rompe la simetría arcaica al descansar el peso sobre una pierna, de modo que las caderas y hombros no están ya totalmente horizontales. Sin embargo, la figura permanece en equilibrio.

El **Doríforo**. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

SIGLO V a.C. POLICLETO (III)

- Del mismo tipo es su otra obra clave, el **Diadúmeno**, posible representación del dios Apolo ciñéndose la cinta de los campeones.

Diadúmeno. El original de Policleto se hizo en bronce. Esta es una copia romana conservada Museo Arqueológico de Atenas.

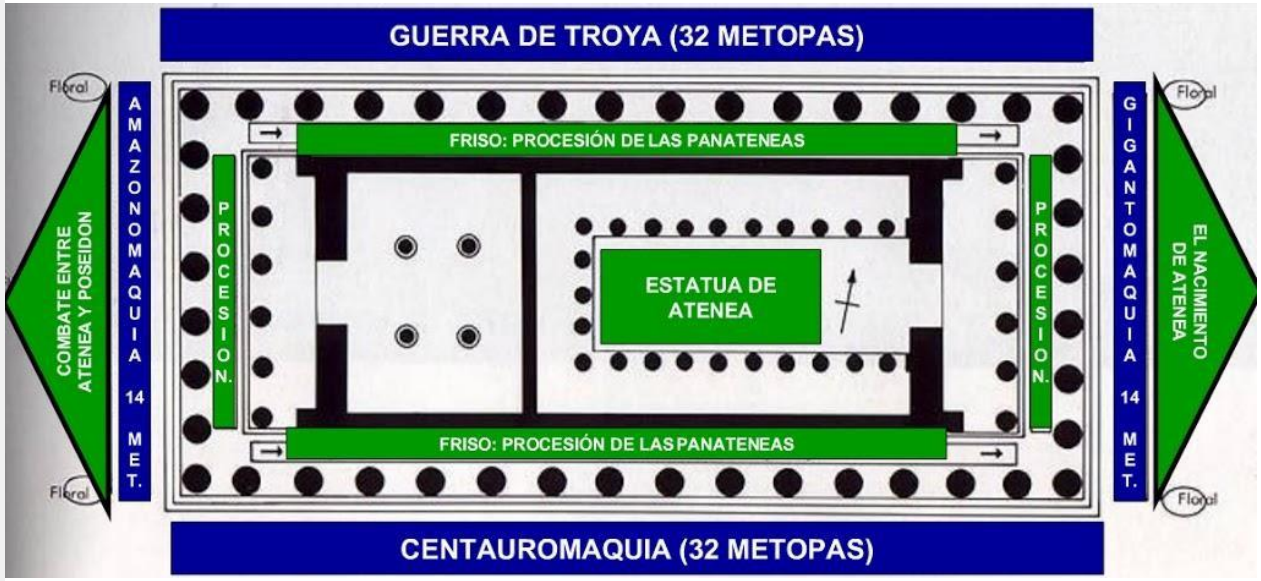
SIGLO V a.C. FIDIAS

•Representó como nadie el sentimiento cívico y religioso de Atenas en su momento de esplendor.

•Dirigió la **decoración del Partenón**:

•En las 92 metopas del Partenón, se narraban cuatro luchas mitológicas: la Centauromaquia, la Gigantomaquia, la Amazonomaquia y la guerra de Troya.

•Friso del muro exterior de la *cella*: **Procesión de las Panateneas**
•Frontón oriental: **Nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus**.
•Frontón occidental: **Disputa entre Poseidón y Palas Atenea por el dominio del Ática**.

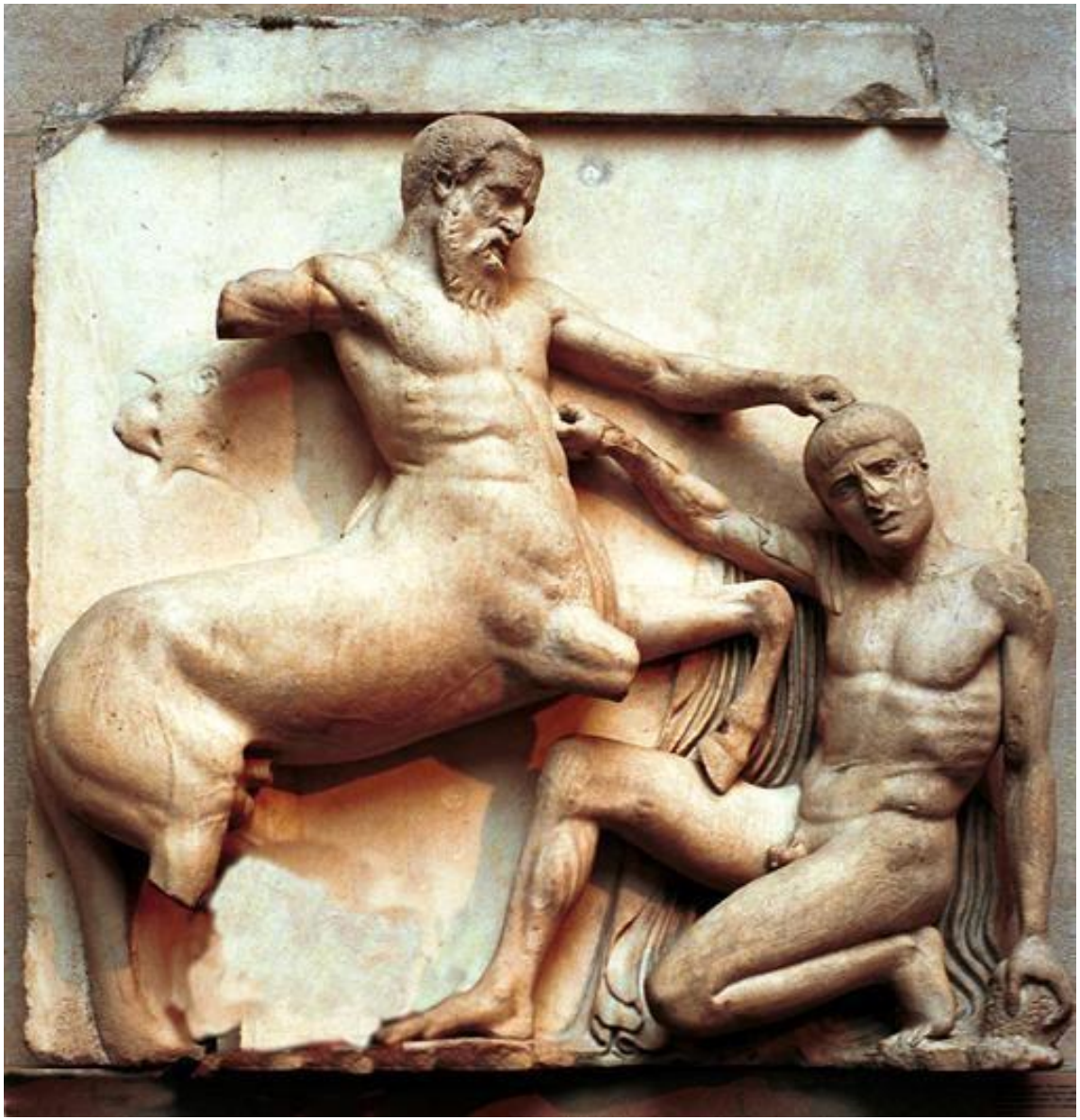

SIGLO V a.C. FIDIAS

Decoración del Partenón. **Las metopas.**

A Fidias se le ha llamado autor de los dioses. Su gran aportación es el gran conjunto ornamental del Partenón, en el que destacan los altorrelieves de las metopas del friso, con la *Gigantomaquia*, la *Amazonamaquia* y la *Centauromaquia*.

Las **características de Fidias** son la belleza serena de los rostros, la transparencia de los vestidos en los que utiliza la técnica de los paños mojados y el equilibrio y la serenidad de las figuras.

SIGLO V a.C. FIDIAS

Decoración del Partenón. **El friso del muro exterior de la *cella*: La procesión de las Panateneas.**

Puede considerarse la escena de la manera siguiente: conducido por los magistrados avanza un cortejo donde figuran los caballeros y los soldados en armas, los ciudadanos, los músicos, así como los portadores de ofrendas seguidos por los animales de sacrificio. El cortejo se dirige hacia la Acrópolis y la asamblea de los dioses.

Fragmento de la Procesión de las Panateneas. Museo del Louvre.

SIGLO V a.C. FIDIAS

Decoración del Partenón. **Frontón occidental**: **Disputa entre Poseidón y Palas Atenea por el dominio del Ática**.

Poseidón clava su tridente y brota un manantial de agua salada.
Atenea con su lanza hace brotar el olivo que se ve tras Poseidón.

SIGLO V a.C. FIDIAS

Decoración del Partenón. **Frontón oriental: Nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus**.

En el centro aparece **Zeus**, sentado en su trono. A su lado **Atenea**, que acaba de nacer de la cabeza de Zeus. Los demás dioses contemplan la escena.

SIGLO V a.C. FIDIAS.

Fidias esculpió también la gigantesca **estatua** (12 metros) **de la diosa Atenea** para el interior del Partenón. No se ha conservado pero hay noticias de que causó sensación en su época.

Copia romana del original de Fidias (Museo del Prado). La estatua original fue instalada en el Partenón en 438-437 a. C. Estaba compuesta de un núcleo de madera revestido de materiales preciosos: placas de marfil para las zonas de la piel, y placas de oro para el resto. Estas pesaban en total casi 1000 kg.

SIGLO V a.C. FIDIAS.

De algún discípulo de Fidias debe ser el relieve de la **Victoria desatándose la sandalia**, que formaba parte de la decoración del Templo de Atenea Niké. Museo de la Acrópolis de Atenas.

SIGLO IV a.C.

•El siglo V a.C. termina mal para Atenas. En el 404, es vencida por Esparta en la **Guerra del Peloponeso** y termina su periodo de esplendor.

•La crisis supuso, en el terreno artístico, un abandono de los ideales cívicos que habían dominado hasta entonces. Frenta al idealismo, se acentúa el naturalismo.

•La belleza serena fue sustituida por expresiones de sufrimiento psicológico (*pathos*), de los sentimientos y emociones.

<u>SIGLO IV a.C.</u> PRAXÍTELES:

Destaca por su finura en el tratamiento del mármol.
Se interesó por reflejar la belleza juvenil: estilizó las figuras y arqueó suavemente los cuerpos (la llamada *curva praxiteliana*).

<u>SIGLO IV a.C.</u> PRAXÍTELES:

La **Afrodita (o Venus(de Cnido**. Bajo la excusa del baño sagrado, muestra a la diosa en una espléndida desnudez.

La copia de Afrodita Cnidia llamada de "Altemps" o *Ludovisi. Museo del Palacio Altemps (Roma)*

SIGLO IV a.C. PRAXÍTELES:

Hermes y Dionisos, su obra maestra, que fue encontrada en unas excavaciones en Olimpia. Muestra el momento en que Hermes, camino de Nisa para dejar al pequeño Dionisos al cuidado de las ninfas, hace un alto en el camino y le ofrece un racimo de uvas. Es una escena llena de gracia, en la que los personajes divinos se muestran comunicativos y sonrientes.

Hermes con el niño Dionisos escultura de mármol en el museo arqueológico de Olimpia.

<u>SIGLO IV a.C.</u> SCOPAS.

Procedente de la isla de Paros, se caracterizó por su fuerza expresiva y por la capacidad para transmitir estados de ánimo atormentados.

Destaca su obra **Ménade Danzante**, que transmite el frenesí de los cultos dionisiacos y provoca un efecto emocional que está cercano al helenismo.

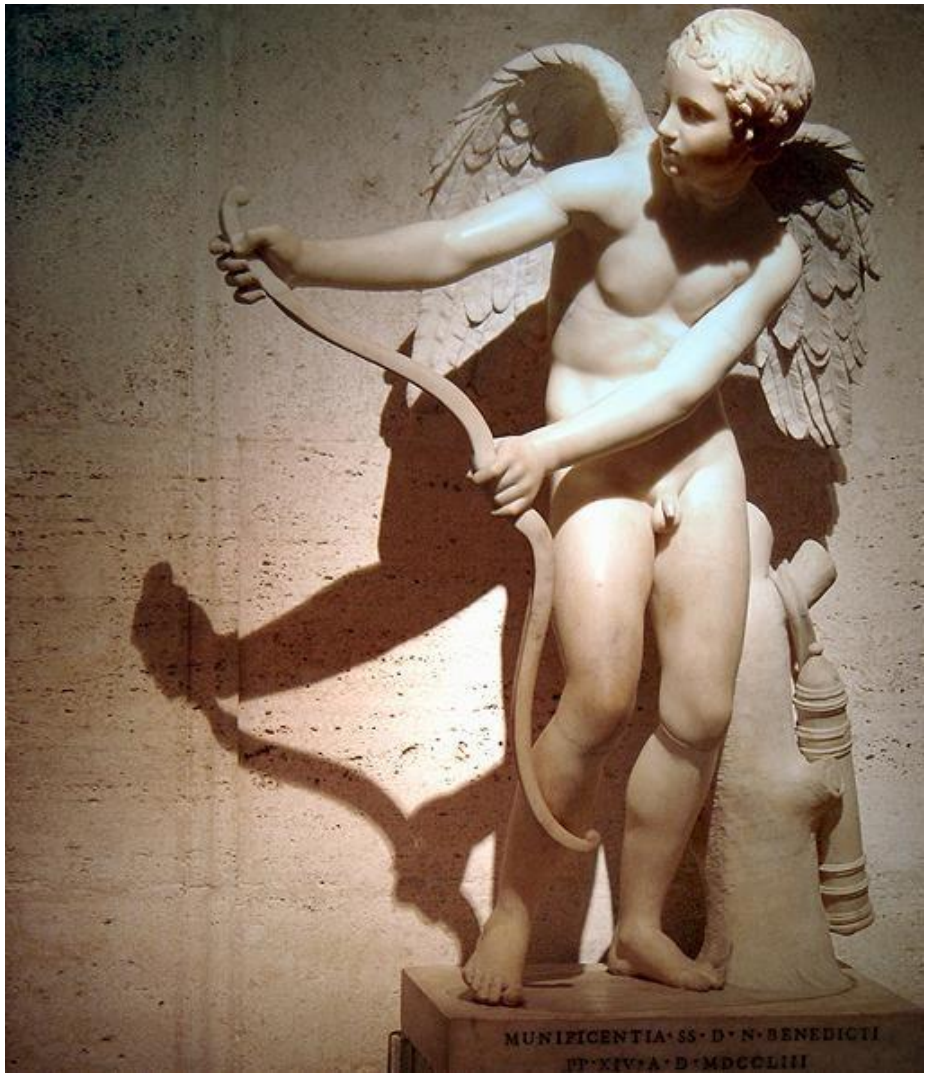

SIGLO IV a.C. LISIPO

LISIPO. Se puede considerar el último representante de la escultura griega clásica. Sus principales aportaciones fueron las siguientes:

- Se interesa por los rasgos individuales, lo que lo acerca al retrato.
- Modificó el canon de Policleto haciéndolo más esbelto (1:7,5 entre cabeza y cuerpo)
- Amplia la temática tradicional. Esculpe atletas, pero también niños, con formas realmente infantiles, y viejos mostrando los rasgos de la edad.

***Eros tensando el arco*, Museos Capitolinos, Roma**

SIGLO IV a.C. LISIPO

Se le atribuyen muchas obras (se habla de más de mil), tanto en bronce como en mármol. Destaquemos:

El **Apoxiomeno**. Figura de un atleta con el brazo extendido limpiándose con el estrígile el polvo de la palestra. Este adelantamiento del brazo supo ampliar el espacio escultórico e introducir el concepto de profundidad.

SIGLO IV a.C. LISIPO

El **Hércules Farnese** es una robusta figura del dios. Lleva una mano detrás, lo que obliga al espectador a girar para ver lo que lleva. Se trata de la manzana de la inmortalidad que ha cogido en las Hespérides.

El ***Hércules Farnese*** del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles

Desde el 330 a. C. en que muere Alejandro Magno, **hasta finales del siglo II a.C.** en que los territorios griegos pasan a ser conquistados por Roma.

Lo más importante de este periodo, desde el punto de vista artístico, es la extensión de los conceptos del arte griego a todo el Mediterráneo oriental. Se creó una especie de cultura común a la que se llamó *koiné* ("comunidad").

Se trata de un periodo de florecimiento artístico que tiene como centro, además de a Atenas, a las capitales de los nuevos reinos helenísticos: Antioquía, Alejandría, Pérgamo, etc.

Utiliza los mismos elementos de la arquitectura clásica pero dotándolos de un espíritu diferente: teatralidad, la monumentalidad y el deseo de impresionar.

Trata de mostrar el poder y la gloria de los nuevos reyes helenísticos. Un ejemplo de lo que decimos es el Mausoleo de Halicarnaso.

Son frecuentes las construcciones de gran tamaño, encuadradas en conjuntos aún mayores, como las terrazas del **Santuario de Cos** (en Rhodas).

En Pérgamo, numerosos edificios públicos se construyeron escalonados de forma espectacular sobre una colina. De ellos, se ha conservado el **Altar de Zeus** (reconstruido hoy en un museo de Berlín).

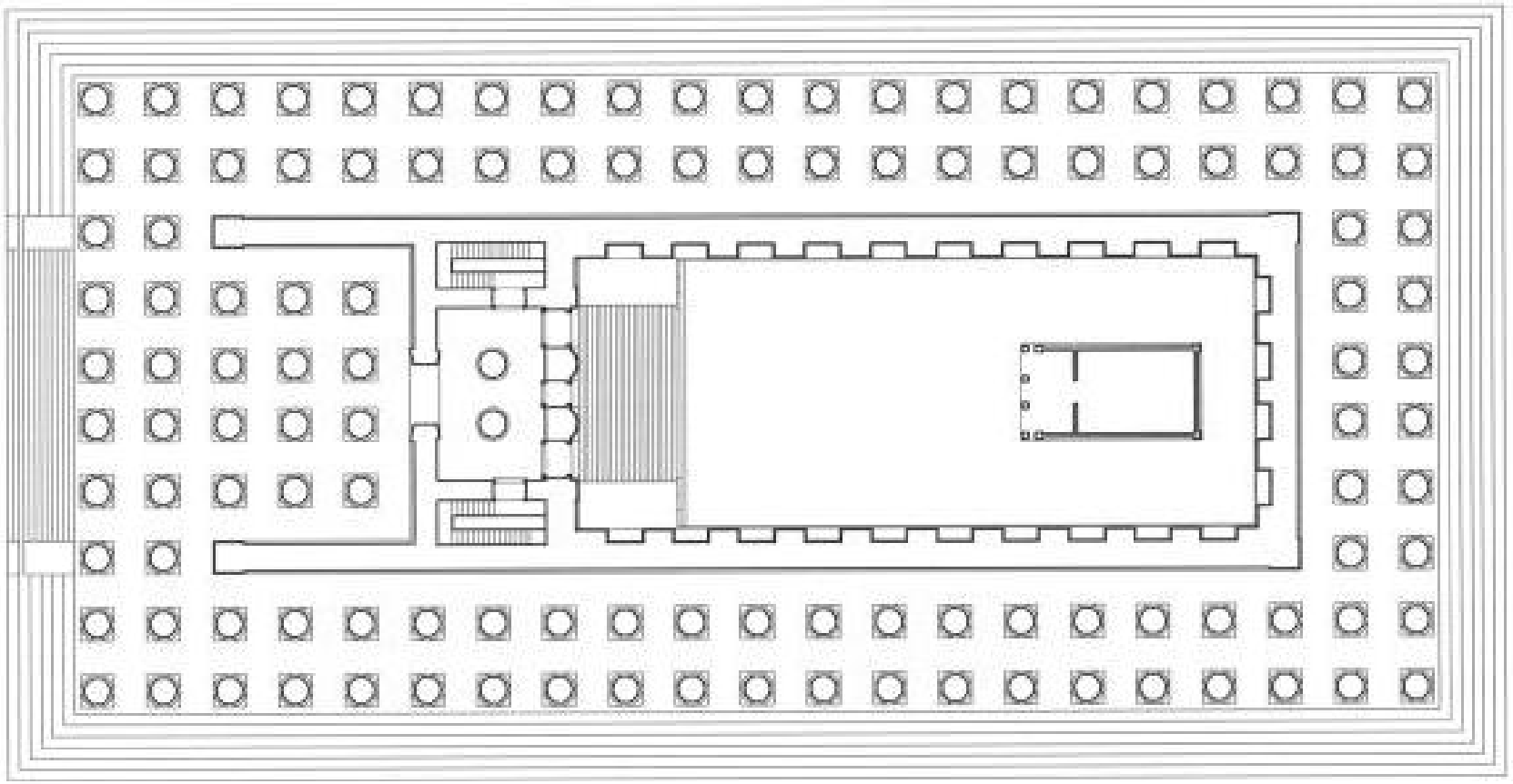

Los órdenes se mantienen, pero se manejan de una manera menos rígida:

- Se alteran las proporciones
- Se introducen variaciones en la decoración
- Adquiere gran importancia el orden corintio, en detrimento de los otros
- A veces, se superponen dos órdenes en el mismo edificio, lo que se desarrollará más tarde en Roma.

En los templos, se complica la organización del espacio interior. El **templo de Dídima** (310 a. C.) tiene poco que ver, en este sentido, con la simplicidad del Partenón.

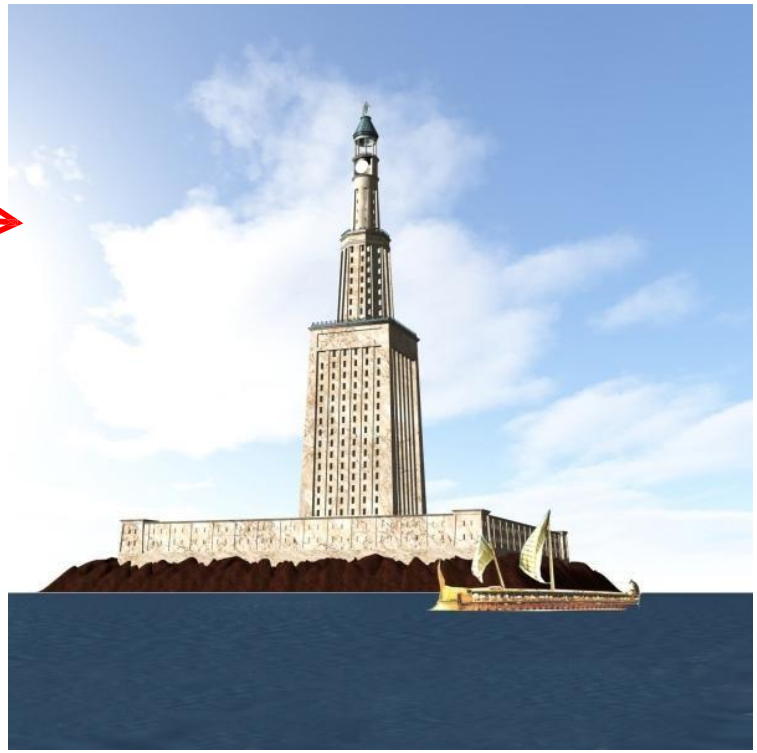
En el terreno urbanístico, pierden influencia las ciudades tradicionales, como Atenas, y se imponen los nuevos centros que actúan como sedes de las cortes reales: Antioquía, Pérgamo y… **Alejandría**:

- creada por Alejandro Magno en el delta del Nilo
- nueva gran metrópoli del mundo antiguo: calles anchas, estructura hipodámica.
- en ella se encontraba, concretamente en el puerto de la isla de Faros, una torre que enviaba señales a los barcos. Ha dado su nombre a todos los "faros" posteriores.

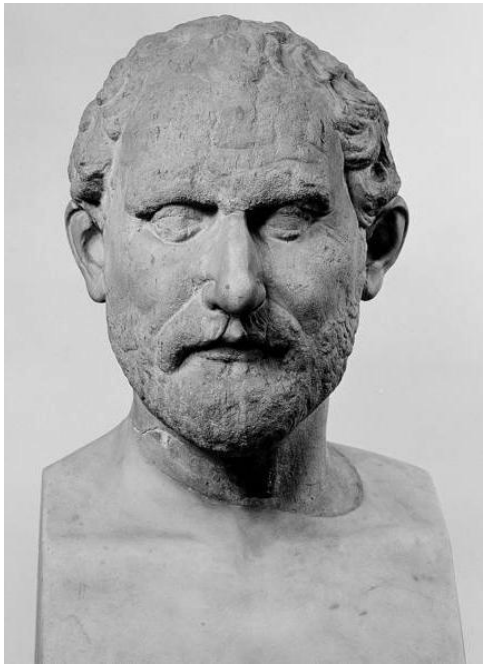
Réplica del Faro de Alejandría construida en 2005 en China).

Reconstrucción gráfica del faro de acuerdo a un estudio emprendido en 2006.

Características generales:

- Interés por el movimiento y el dinamismo (frente al equilibrio de la época clásica).
- Complicadas composiciones de grupo.
- Realismo llevado al límite: patetismo, tensión, dolor…
- En cuanto a los temas, predomina lo individual. Es característico el desarrollo del retrato realista. Se desarrollan temas como la fealdad, la vejez (***Demóstenes***), las deformaciones físicas o los asuntos meramente anecdóticos (***Niño de la oca, Espinario***).

Un tema muy utilizado es la representación de Afrodita, diosa del amor (los romanos la llamarán Venus). Su ejemplo más conocido en la ***Venus de Milo*** *(Afrodita de Melos),* descubierta en 1820. Los artistas del Neoclásico la tomaron como modelo, al considerarla un ideal de belleza.

Venus de Milo. 130 a. C. - 100 a. C. Mármol blanco. 211 cm de alto. Museo del Louvre.

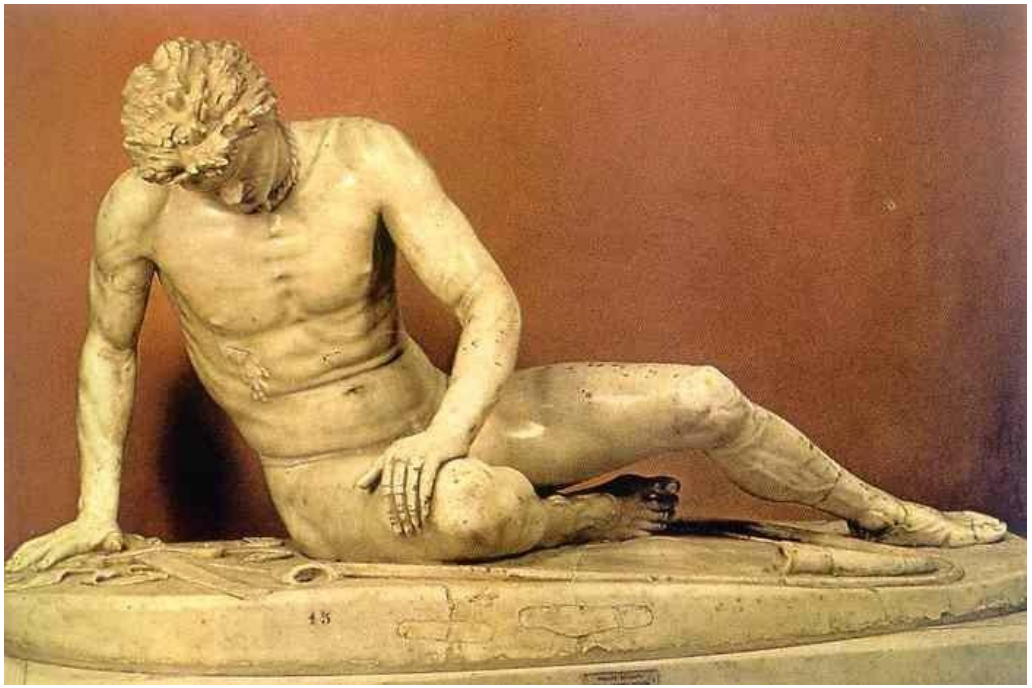
En **Pérgamo**, se erigió el **gran altar de Zeus** para celebrar la victoria sobre los gálatas:

- Situado sobre un podio de siete metros de altura
- el muro principal estaba decorado con un friso escultórico (100 metros de largo por 2.5 de alto)
- Las figuras tenían un tamaño superior al natural y eran casi de bulto redondo para aumentar la expresividad.

Altar de Zeus en Pérgamo. El conjunto representa la lucha de dioses contra gigantes con la victoria final de Zeus y Atenea.
El detalle muestra la lucha de Atenea contra el gigante Alcioneo.

También se deben a la escuela de Pérgamo, las esculturas ***Galo moribundo*** y ***Galo suicida***.

Copias romanas en mármol de originales helenísticos en bronce. Ambas estatuas forman parte de un conjunto de seis que rey Átalo I mandó construir conmemorar la victoria sobre los celtas (también llamados gálatas) en 233 a. C.

A la escuela de Rodas pertenece La ***Victoria de Samotracia***:

- Erigida en el Santuario de los Grandes Dioses de Samotracia en agradecimiento por una victoria naval.
- Colocada sobre un pedestal con forma de proa de barco.
- Con las alas extendidas irrumpe en la proa, mientras el viento agita y moja sus ropas, que dejan traslucir sus formas femeninas.
- El conjunto es de un gran dinamismo y destacan en el mismo los efectos de claroscuro.

- Actualmente, está en el Museo del Louvre.

EL PARTENÓN. Comentario

Ficha técnica

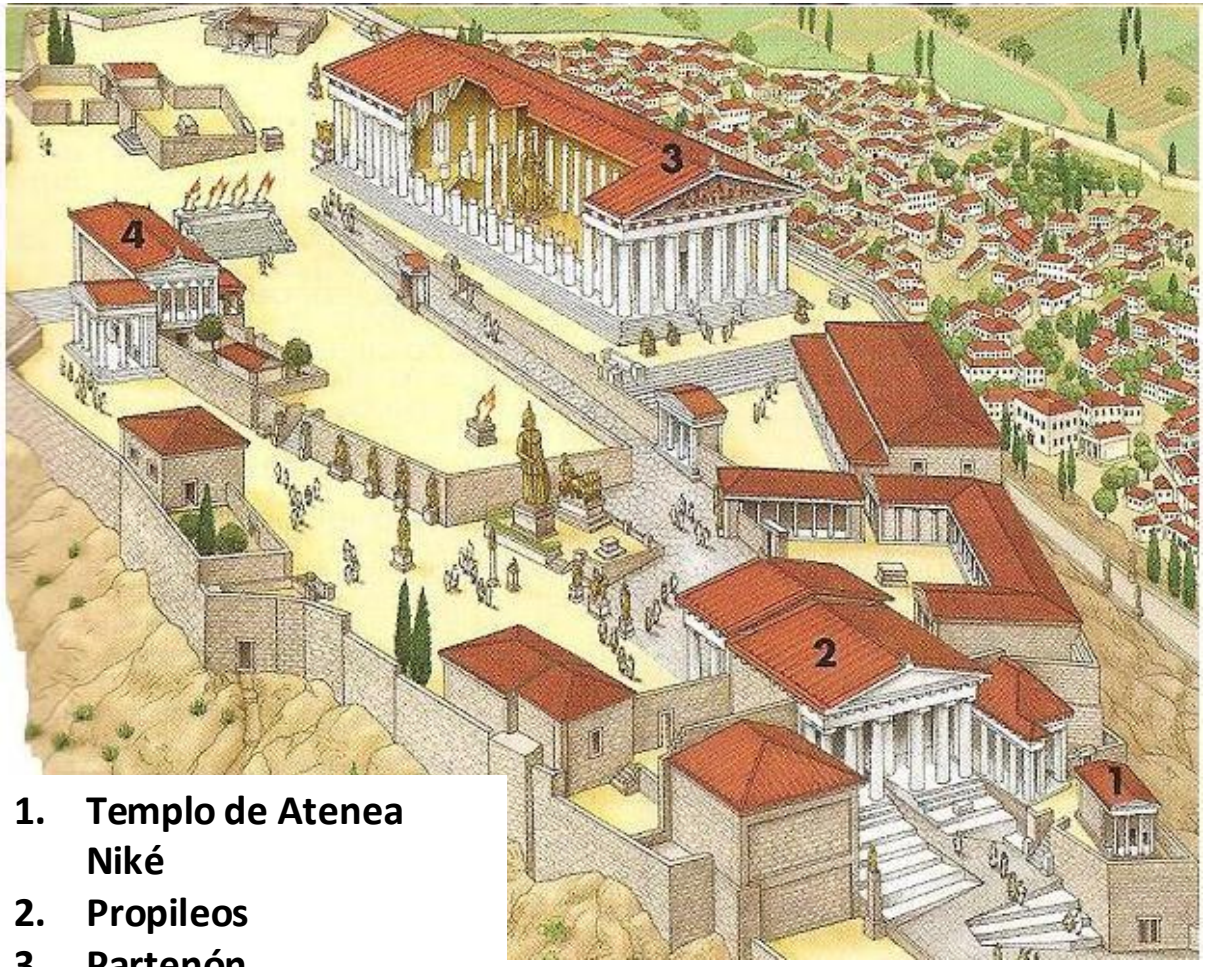
447-432 a.C. // Autores: Ictinos y Calícrates (arquitectura); Fidias (escultura)
Arquitectura religiosa // Acrópolis de Atenas

EL PARTENÓN. Comentario

El artista y su época.

- Segunda mitad del siglo V a. C. (447-432),
- Ubicado en la Acrópolis de Atenas y forma un excepcional conjunto con el Erecteion, el Templo de Atenea Niké y los Propileos.
- El Partenón formaba parte del proyecto de Pericles para embellecer Atenas y mostrar su liderazgo.
- Los arquitectos encargados del proyecto fueron **Calícrates e Íctinos**.
- **Fidias** fue el responsable de la supervisión de las obras y de embellecer el templo con unos magníficos relieves.

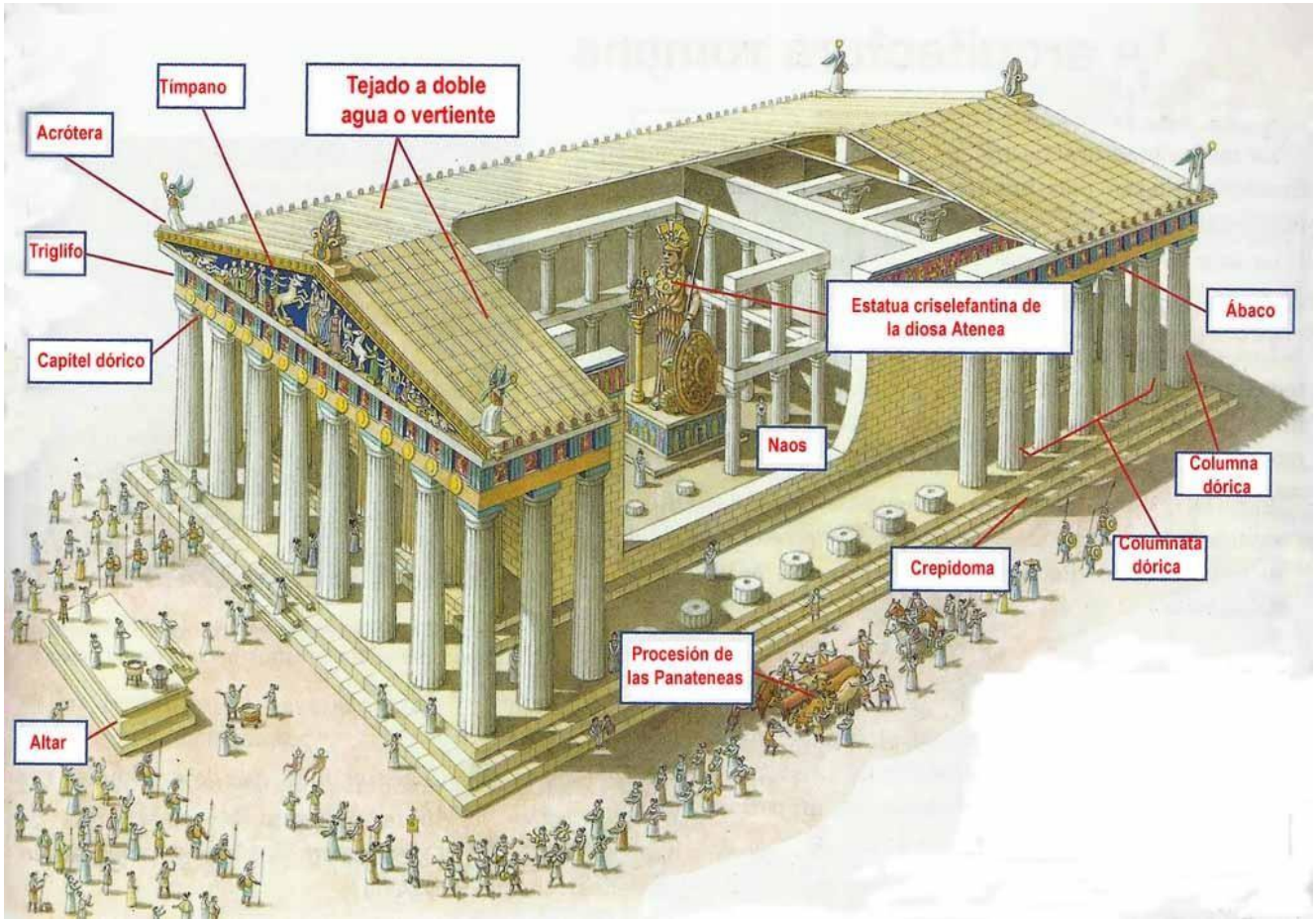
1. **Templo de Atenea Niké**
2. **Propileos**
3. **Partenón**
4. **Erecteion**

EL PARTENÓN. Comentario

Función

Doble: honrar a la diosa Atenea, protectora de la ciudad y mostrar el nuevo poder después de haber vencido a los persas.

Desde su concepción, el Partenón debía ser una un monumento de máximo esplendor: debía ser una síntesis entre la fuerza dórica y la elegancia jónica, entre capacidad guerrera y cultura refinada. Esto explica que sea un templo dórico con muchos elementos jónicos.

EL PARTENÓN. Comentario

Análisis (arquitectura)

- El Partenón es un rectángulo de 30 por 70 metros. Esta proporción 9:4 se repite en todo el edificio.
- Es un templo períptero, de 8 x 17 columnas dóricas muy esbeltas.
- Sobre ellas, se sitúa un friso dórico de triglifos y metopas.
- Encima de este, hay otro friso, de tipo jónico, corrido y sin divisiones.
- El espacio interior presenta dos aspectos llamativos:
    - La división interior de la naos mediante una triple fila de columnas que rodea el lugar destinado a la escultura de la diosa.
    - El gran desarrollo del espacio posterior (opistodomos), sostenido por las cuatro únicas columnas jónicas del edificio.

Réplica del Partenón en Nashville, Estados Unidos

EL PARTENÓN. Comentario

Análisis (decoración)

- La **decoración** escultórica corrió a cargo de Fidias.
- Un elemento destacado del conjunto es la **estatua crisoelefantina** (es decir, de oro y marfil) de **Atenea** que se colocó en el interior del templo.
- Las 92 metopas (1.3 m^2 cada una) representaban batallas míticas entre lapitas y centauros.
- En el friso superior, se representa la gran procesión de la fiesta de las Panataneas.
- Los frontones contenían:
    - El frontón oeste, una representación de la disputa entre Atenea y Poseidón por el patronazgo de Atenas.
    - El frontón este, el nacimiento de Atenea.

Estatua de Atenea. Réplica del Partenón en Nashville, Estados Unidos

EL PARTENÓN. Comentario

Comentario

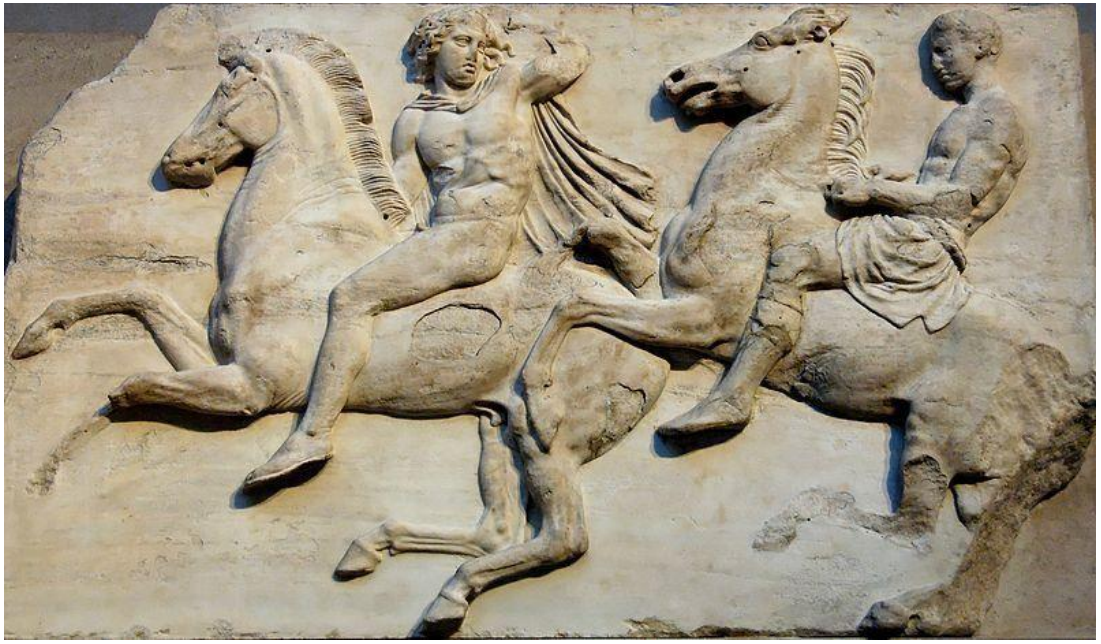
Obra culminante de una civilización griega.

Su construcción dejó constancia de los avances que los griegos habían consolidado en matemáticas. Prueba de ello, son las correcciones ópticas.

El Partenón se conservó bastante bien hasta 1687, cuando estalló un polvorín turco.

En 1822, el británico Lord Elgin compró parte de sus esculturas, que hoy pueden admirarse en el Museo Británico de Londres.

En la actualidad, las autoridades luchan por preservar lo que queda de la terrible contaminación de la ciudad de Atenas.

Caballería del friso del Partenón, oeste II, 2-3. Museo Británico.

EL DIADÚMENO. Comentario

Ficha técnica

Autor: Policleto, siglo V a.C.
Escultura exenta de tema deportivo
Original en bronce. Copia romana en mármol (Museo Arqueológico Nacional, Atenas)

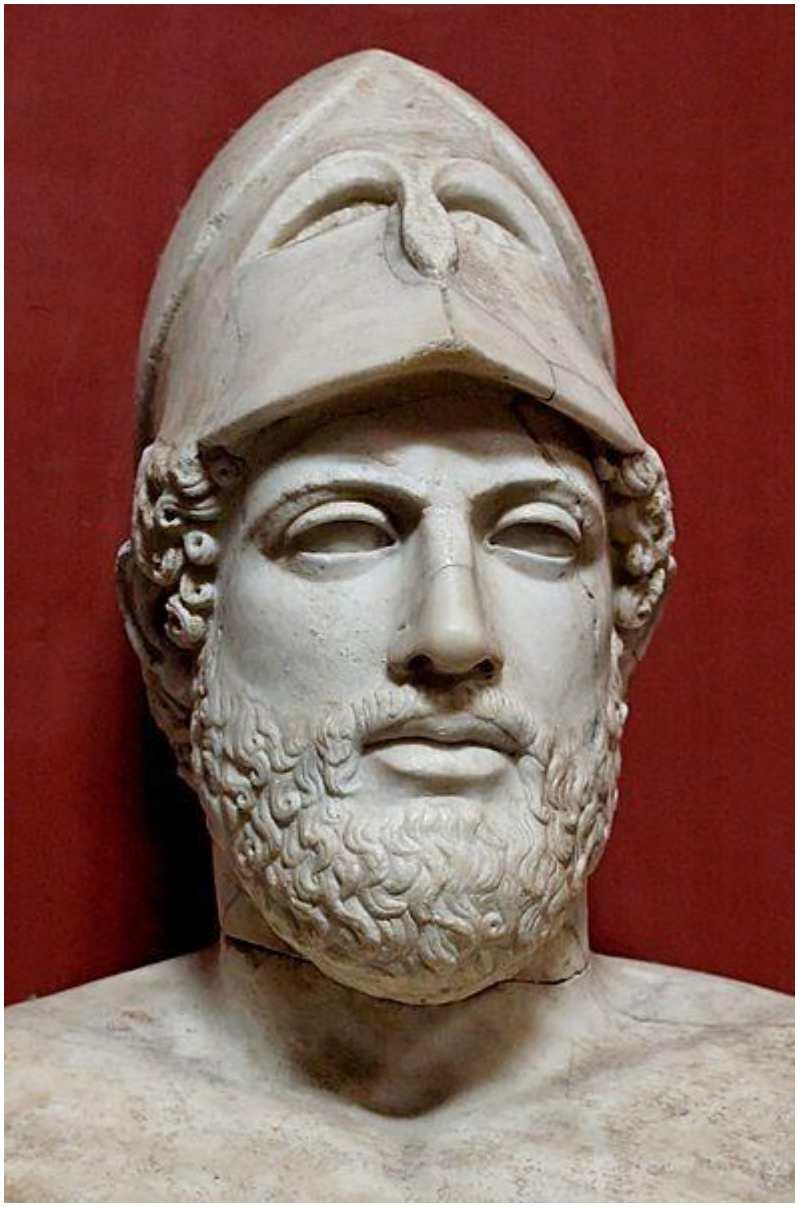

EL DIADÚMENO. Comentario

El artista y su época (I)

En el siglo V a.C. Atenas es una ciudad próspera y orgullosa de su sistema político, la democracia. Durante unas décadas florecieron como nunca todas las artes, apoyadas por el poder político y muy valoradas por la población.

Dramaturgos como Aristófanes, Esquilo o Eurípides; filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles; escultores como Fidias… forman una élite cultural que pocas veces se ha repetido en la Historia.

Busto de Pericles, principal político de la época dorada de Atenas.

EL DIADÚMENO. Comentario

El artista y su época (II)

Policleto, el autor del Diadúmeno, es uno de los principales escultores de la Grecia clásica, junto a Fidias y Mirón.

Sus principales obras fueron en bronce. Se especializó en estatuas de atletas que participaban en los Juegos Olímpicos. Precisamente en la ciudad de Olimpia se han encontrado numerosos pedestales sobre los que se levantaban las estatuas a tamaño natural.

Escena de pugilato en una vasija griega.

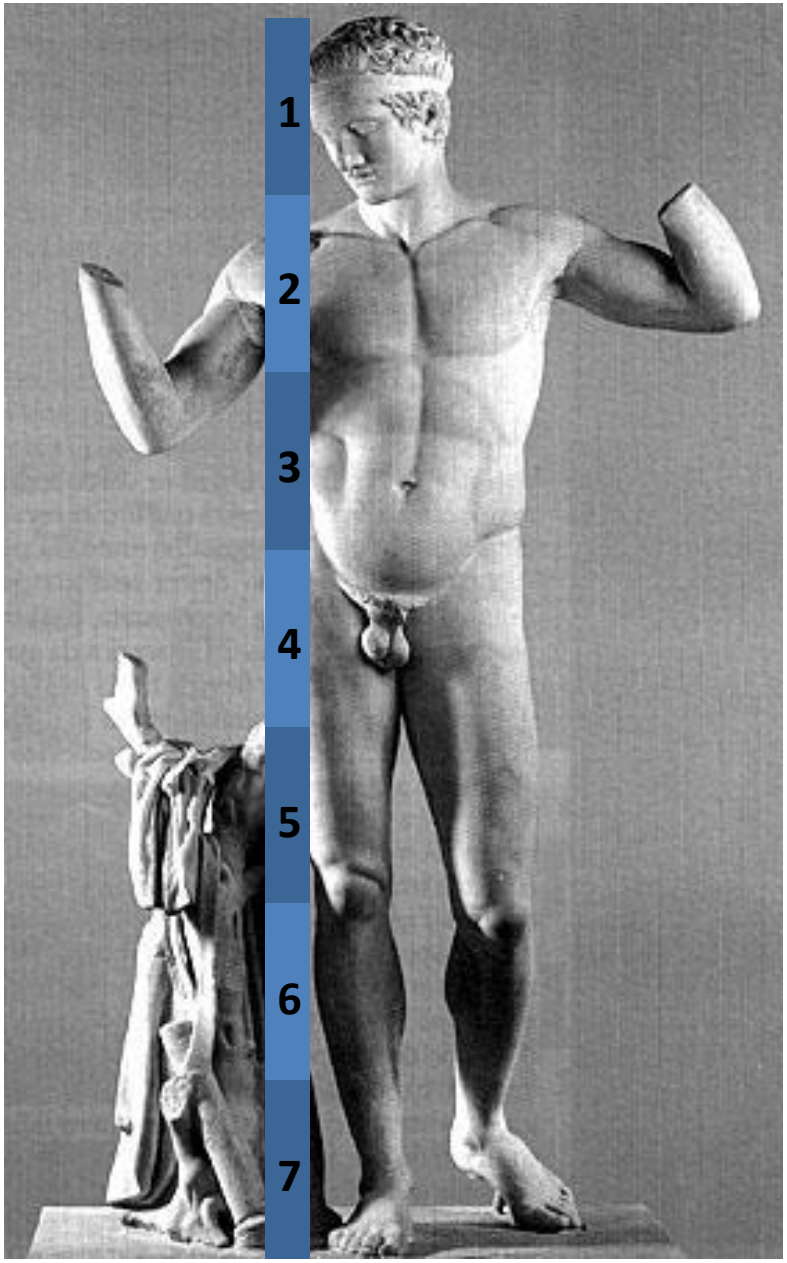
EL DIADÚMENO. Comentario

Análisis (I)

Esta escultura representa a un atleta, vencedor de una prueba, en el momento de ceñirse sobre la cabeza la diadema que lo distingue como tal.

La imagen resume perfectamente el ideal antropológico de los griegos de la época clásica: un hombre joven, con un equilibrio perfecto entre fuerza física e inteligencia, entre valores corporales y valores espirituales.

Para representar esta armonía, Policleto utiliza el canon establecido por él mismo: la cabeza debía ser siete veces menor que el resto del cuerpo; y el rostro debía dividirse en tres partes iguales (frente, frente a nariz y nariz a mentón).

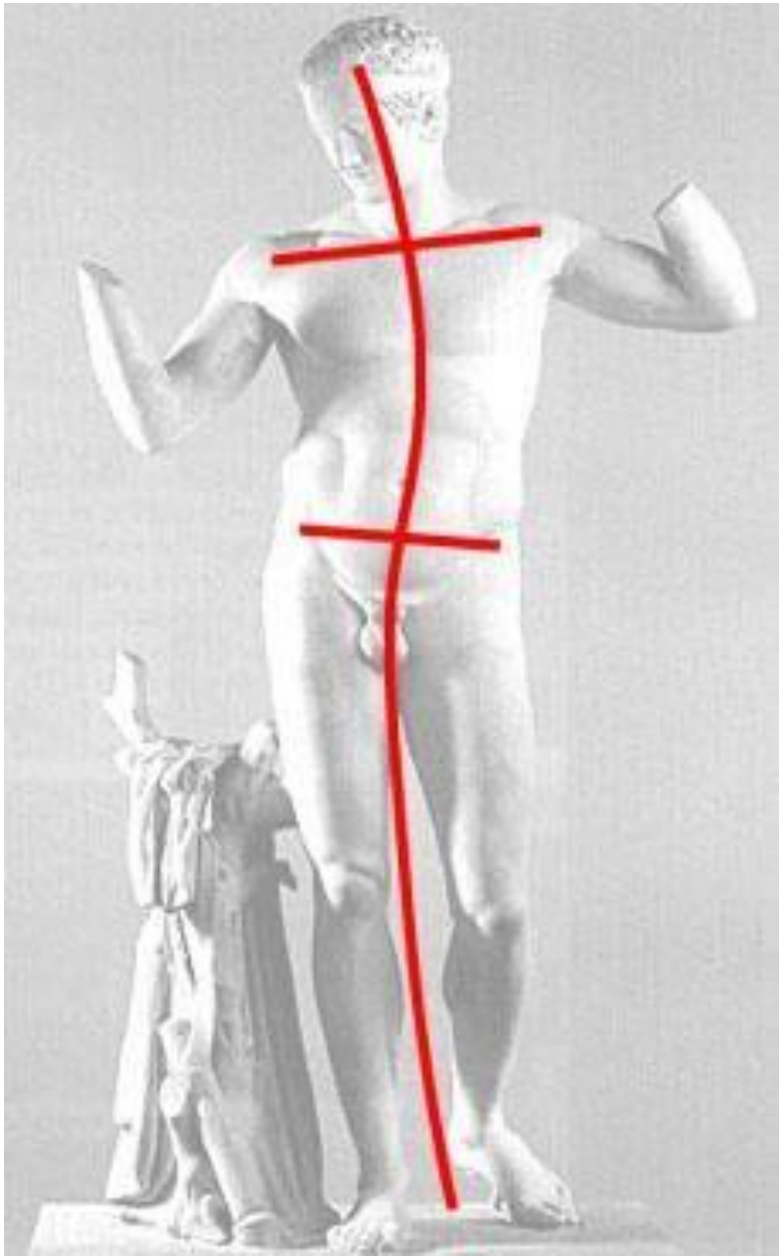

EL DIADÚMENO. Comentario

Análisis (II)

Policleto esculpe su figura de pie, completamente desnuda, con los brazos alzados en un gesto, como hemos dicho, de ponerse la corona de laurel que distinguía a los vencedores. A su lado, un pequeño tronco que le sirve para depositar la túnica, al tiempo que sujeta la estatua a la altura del muslo derecho del atleta.

La composición responde a un calculado estudio de las proporciones de acuerdo con el canon. Las distintas partes del cuerpo se articulan de manera armónica a través de la técnica del ***contrapposto*** (una de las piernas está fija en el suelo y la otra se adelanta; los brazos hacen lo propio, mientras la cabeza mira hacia un lado simulando un paso).

EL DIADÚMENO. Comentario

Análisis (III)

En el modelado, el cuerpo presenta un mayor trabajo en el torso, en que se marcan con claridad los músculos. La cabeza es presentada de forma naturalista, observable en el gesto sereno y la distribución del pelo.

Obsérvese, por último, que el atleta no muestra una actitud de orgullo, que los griegos hubieran considerado pecado de soberbia.

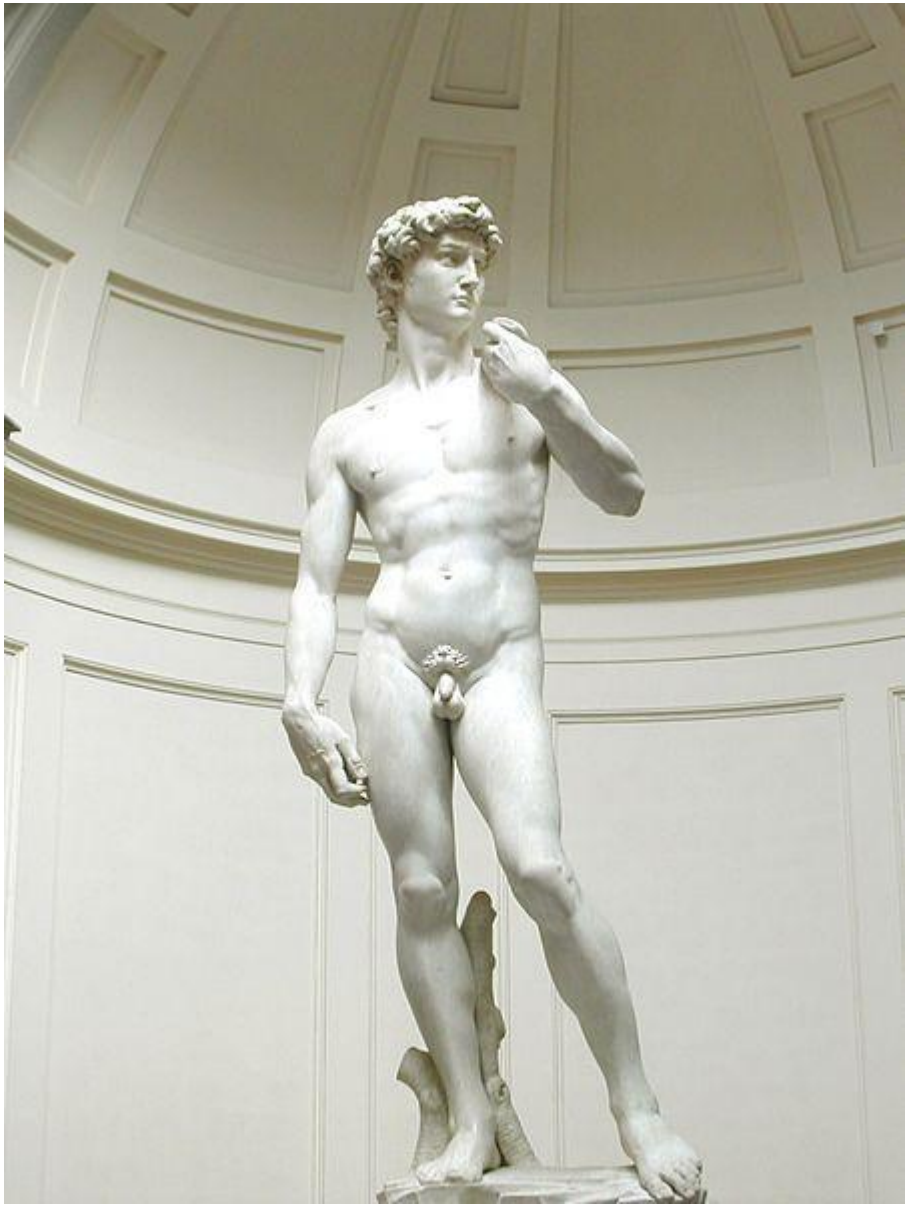

EL DIADÚMENO. Comentario

Comentario

Policleto de benefició de las experimentaciones que se habían hecho desde la época arcaica para dotar a las estatuas de vida.

Buen conocedor de las matemáticas, Policleto ideó un sistema para representar las proporciones, que combinó con sus observaciones de la naturaleza. Su canon y la composición en *contrapposto* ejercerían una notable influencia, no solo en sus contemporáneos sino en los escultores romanos y en los del Renacimiento (recordemos, por ejemplo, el *David* de Miguel Ángel).

EL LAOCOONTE Y SUS HIJOS. Comentario

Mármol.
Agesandros, Polydoros y Athenodoro .
Aprox. 50 d. C.
2.42 m de altura.
Museos Vaticanos de Roma.

EL LAOCOONTE Y SUS HIJOS. Comentario

Se pueden observar todas las características de la escultura helenística:

- Tridimensionalidad
- Nuevas proporciones, iniciadas por Lisipo
- Delicadeza de las formas, heredada de Praxíteles
- Dramatismo y naturalismo exagerado, observable ya en Scopas

Todas estas características nos permiten relacionar al Laocoonte con algunos gigantes del friso del Altar de Pérgamo.

La expresión del rostro de Laocoonte es muy similar a la del gigante que Atenea coge por el pelo en el Altar de Zeus de Pérgamo

EL LAOCOONTE Y SUS HIJOS. Comentario

Contenido

Tema mitológico: el castigo al que fue sometido Laocoonte, sacerdote troyano de Apolo, por los dioses favorables a los griegos en la Guerra de Troya.

Laocoonte había sospechado que el caballo de madera de los griegos era una trampa y lo advirtió a sus compatriotas. Cuando estaba advirtiendo del engaño, salieron del mar dos serpientes monstruosas, que lo atacaron a él y a sus hijos. Solo uno de los hijos, el situado a la izquierda del padre, logró sobrevivir.

Detalle del ***Vaso de Mikonos*** (Museo Arqueológico de Mikonos, Grecia), del siglo VII a. C. Se trata de una de las más antiguas representaciones del caballo de Troya.

EL LAOCOONTE Y SUS HIJOS. Comentario

Análisis

La obra recoge justo el momento en que Laocoonte y sus hijos luchan desesperadamente contra las serpientes. Es el ***pathos*****,** como lo llamaban los griegos, el momento más dramático.

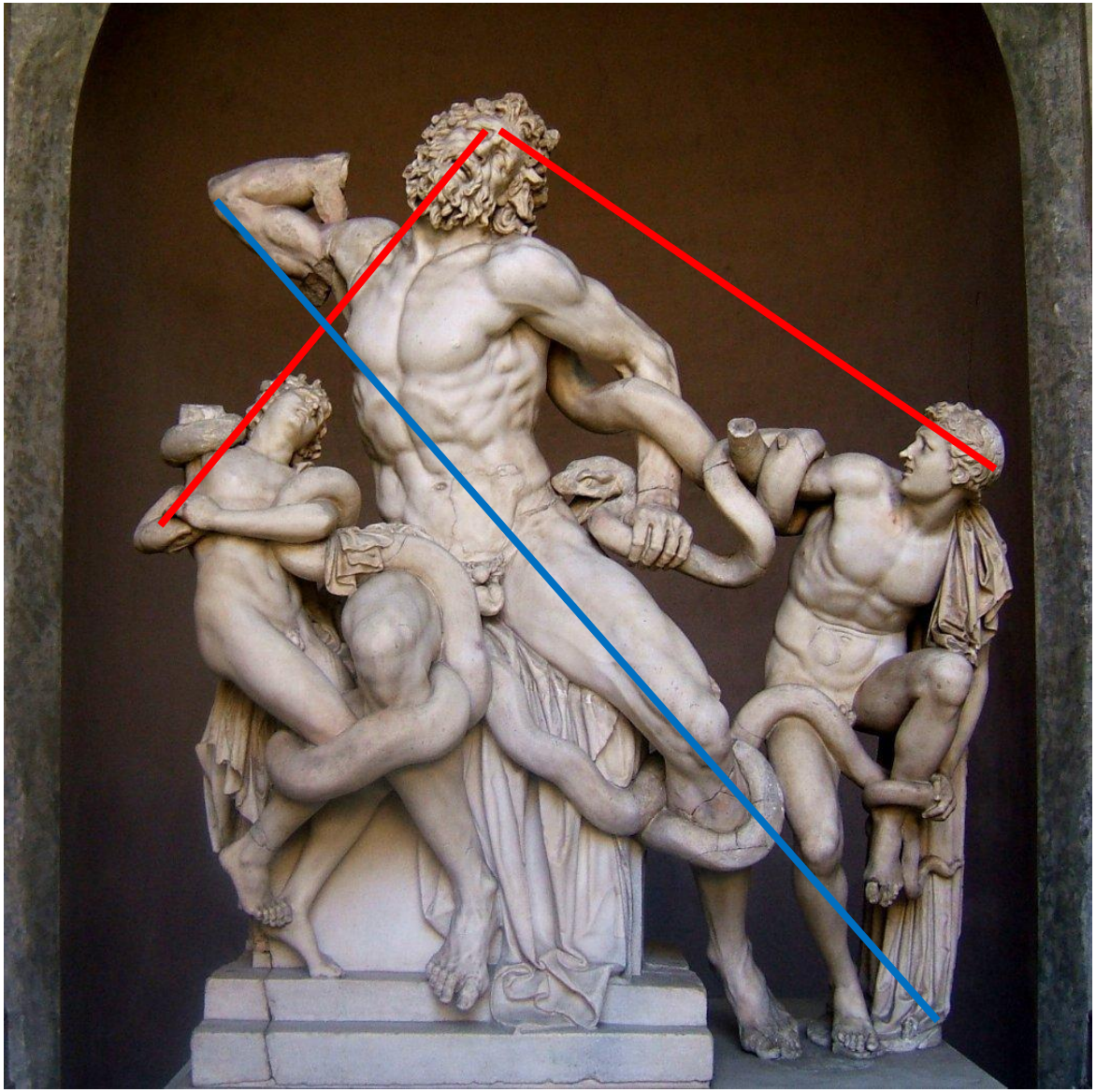
Es notable el tratamiento de la **musculatura**, que aparece a punto de estallar por el esfuerzo, y de los **rostros**, que muestran un sufrimiento extremo (sobre todo el del padre, que concentra el terror y la impotencia de no poder salvar a sus hijos).

EL LAOCOONTE Y SUS HIJOS. Comentario

La composición es **piramida**l y está marcada también **por fuertes diagonales**, centradas en el doloroso escorzo del padre, que proyectan la escultura hacia el exterior, multiplicando los puntos de vista y generando efectos de claroscuro.

No obstante, el conjunto fue concebido para ser visto de frente, como era frecuente en la escultura griega.

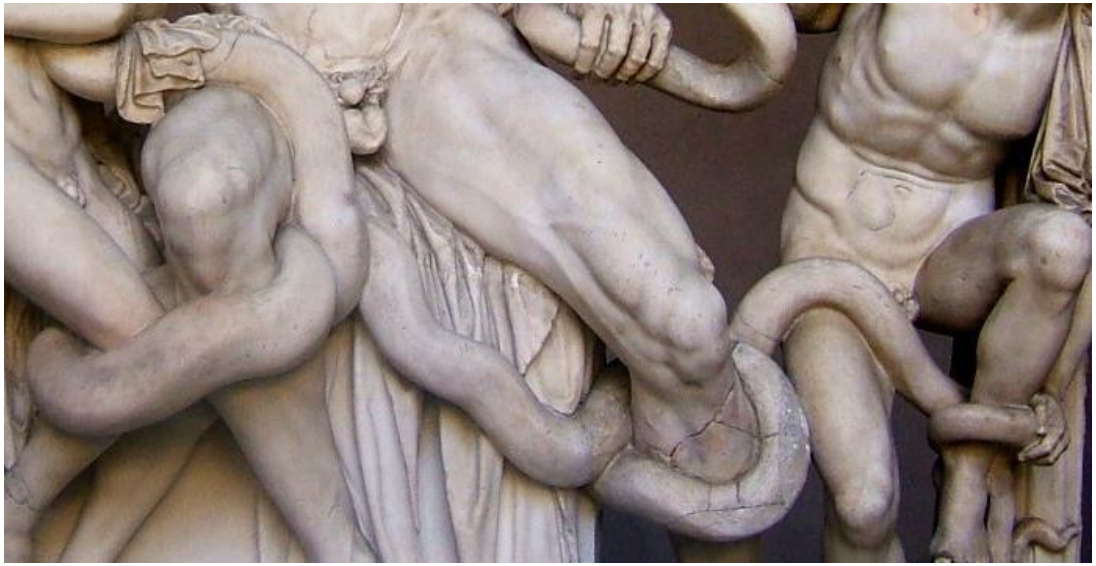

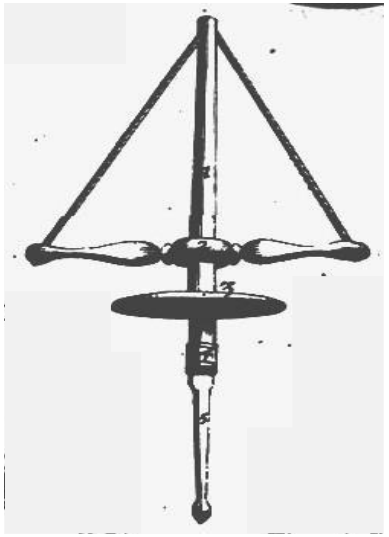
EL LAOCOONTE Y SUS HIJOS. Comentario

Técnicamente, resulta muy interesante el tratamiento de las superficies:

- El realismo minucioso con que han sido tratados los cuerpos de los personajes.
- La blandura de las serpientes.
- La plasticidad del pelo, en especial el de Laocoonte, trabajado a **trépano**.

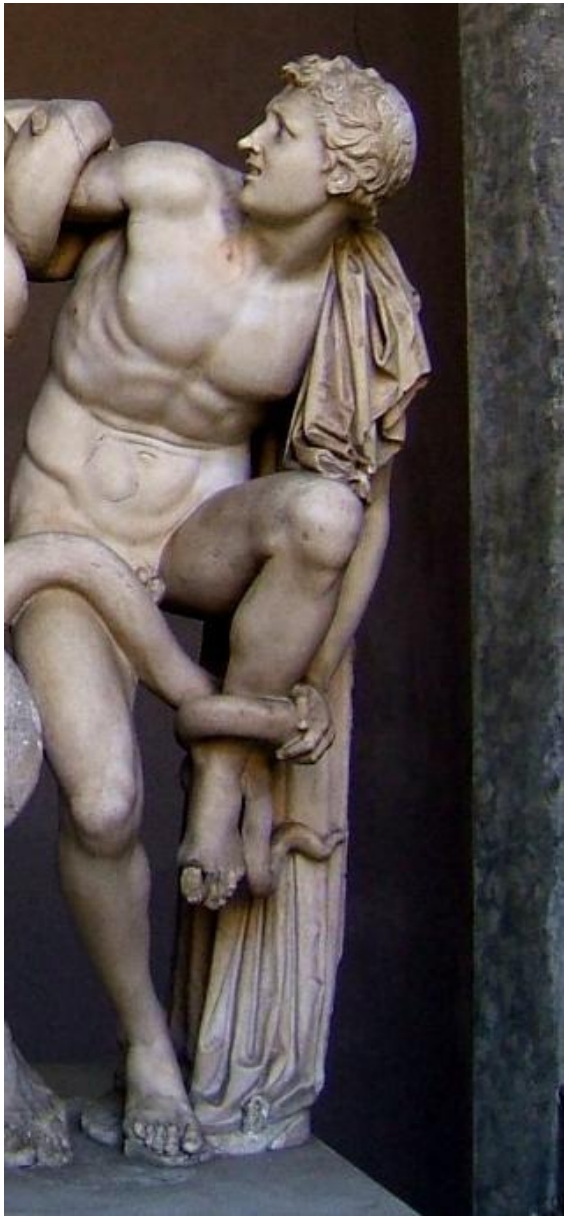

EL LAOCOONTE Y SUS HIJOS. Comentario

También es interesante que se ha representado a los hijos como hombres pequeños, y no como a niños.

EL LAOCOONTE Y SUS HIJOS. Comentario

Notas para el comentario

•El Laocoonte en un buen ejemplo de los cambios estéticos que se han producido entre el periodo clásico y el helenismo.

•Se encontró en Roma a principios del siglo XVI, en una de las excavaciones para encontrar obras de la antigüedad.

•Adquirida por el Papa Julio II para llevarla a su palacio.

•Ha influido en artistas de diversas épocas: El Greco, Dalí y el escultor abstracto Alfaro, entre otros.

Laocoonte, cuadro del El Greco. 1609. Conservada en la Galería Nacional de Arte (Washington), Estados Unidos