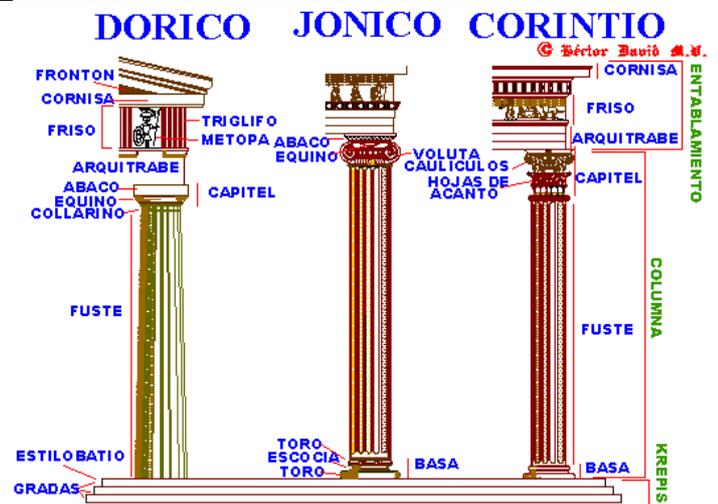

ARTE GRIEGO

1.- Introducción. Los órdenes.	Explicar los órdenes clásicos a partir de la preocupación griega por construir a escala humana y advertir la "armonía visual" y refinamientos ópticos que utilizaron los arquitectos en curvatura de entablamentos, inclinación y éntasis de las columnas, y distancia desigual de los intercolumnios para corregir las aberraciones naturales del ojo humano.
2.- El templo griego: el Partenón.	Definir sus creaciones arquitectónicas, destacando la importancia del Partenón en la cultura griega, analizando planta y alzado, así como la decoración escultórica.
3.- La escultura. Los grandes maestros de los siglos V y IV. Policleto y Fidias. Praxiteles y Scopas. Lisipo y su canon.	La escultura griega por su importancia posterior, debe ser analizada en virtud de los grandes problemas externos e internos que resuelve. De entrada, los maestros del siglo V diferencian la "escultura" de la "imagen de culto", a través de las creaciones de Policleto y Fidias . Policleto, que se ocupará meramente de los aspectos formales, rompe la "ley de frontalidad" y aplica el canon de belleza basado en siete cabezas, regulando sus esculturas profanas por el principio de "Diartrosis". Fidias agrega a estos rasgos un contenido anímico (el "quid divinum"), que hace que sus figuras de dioses dejen de ser simples esculturas para convertirse en imágenes de culto que provocan la devoción del fiel. (Para aclarar estos conceptos, situémonos en el siglo XVII español, señalando las diferencias entre una escultura -retrato ecuestre de Felipe III o Felipe IV-y una imagen -Crucificado procesional de Gregorio Fernández o Martínez Montañés-). Explicar, asimismo, la doble tendencia de la escultura del siglo IV: la "charis" o gracia ática de Praxiteles y el "pathos" dramático de Scopas . Por último ver el resumen de todas estas tendencias en Lisipo , "el último de los clásicos".
4.- El periodo helenístico.	Con respecto al mundo helenístico, señalar sus límites, el proceso de secularización del arte y su carácter mundano.
5.- La escultura ibérica.	Entre los siglos VI y I a. C. vivieron en la cuenca occidental del Mediterráneo un conjunto de pueblos con una cultura homogénea que los griegos llamaron Íberos. Las estatuas que produjeron constituyen hoy el capítulo más interesante del arte español antiguo. Su iconografía puede dividirse en tres apartados: los temas militares, los animalistas, y las representaciones femeninas con las Damas del Cerro de los Santos, Elche y Baza.

I	Introducción. Los Órdenes arquitectónicos clásicos.	2
1.-	Urbanismo	2
2.-	La arquitectura	2
	DÓRICO:	2
	JÓNICO:	2
	CORINTIO:	2
II	El templo griego	2
	Periodo arcaico	3
	Clásico:	3
III	La escultura.	4
1.-	Orígenes:	4
2.-	Función:	4
3.-	Caracteres:	4
4.-	Períodos:	4
	Arcaico:	4
	Clásico:	5
IV	El periodo helenístico. Secularización del arte y carácter mundano	7
1.-	Arquitectura helenística:	7
2.-	Escultura helenística:	8
V	La escultura ibérica.	8
VI	La decoración cerámica y la pintura	10

LA GEOGRAFÍA:

- Costas, islas pequeñas, valles mal comunicados por tierra: comercio marítimo.

PERIODOS HISTÓRICOS:

- Arcaico: 650-480 (479: Fin de las guerras médicas).
- Clásico: 479 (Victoria de Platea)-323 (muerte de Alejandro).
- Helenístico: 323-30 a. C. (*batalla de Accio*).

VALORACIÓN DEL ARTE Y DEL ARTISTA:

- Antes del Arcaico, valoración del artista casi mágica (Dominio del fuego: cerámica, herreros,...)
- Perfeccionamiento continuo: Techné, Ars; Technitai

03 Arte griego

- (técnica, dominio de un oficio o habilidad).
- Por encima de otros oficios; pero por debajo de otras “artes” (poesía, música y filosofía). Actividad manual, no intelectual como éstas.
 - En el período helenístico: valoración económica de la obra de arte; pero no tanto del artista; coleccionismo.

DIMENSIÓN HUMANA EN LA CULTURA GRIEGA:

- Protágoras: “El hombre es la medida de todas las cosas”.
- Organización económica: El comercio, las colonias.
- Organización social: El concepto de ciudadano frente al de súbdito y al régimen gentilicio.
- Organización política: La Polis (originadas por los pequeños valles inconexos por tierra) y la Democracia; la gran innovación a Occidente: el imperio de la ley; la res publica. (pero se mantiene la esclavitud)
- La filosofía y lo que supone de un nuevo enfrentamiento con los problemas.

Religión y mito: Santuarios y templos (muy importantes para el arte: arquitectura, escultura, relieves,...)

I Introducción. Los Órdenes arquitectónicos clásicos.

1.- Urbanismo

- Ágora: Plaza, para el comercio, política,...
- Stoa: Pórtico cubierto de esa ágora, con comercios,...
- Gimnasio, estadio, hipódromo, Palestra,...: Ejercicios, deporte, lucha...
- Bouleuterio y Eclesiasterio: Edificios para las asambleas políticas.
- Teatro, Odeón.
- Acrópolis: Ciudad alta, fortaleza y santuario; con los templos más destacados.

2.- La arquitectura

FUNCIÓN:

- El templo, situado en lugares sagrados, mágicos (altares primitivos, fuentes,...).
- El templo es la casa del dios o de su imagen. Ritos fuera de él: el altar se sitúa en el exterior.
- Viviendas o palacios tienen menos valor (Democracia: no hay reyes, no se quiere destacar en lujo,...).

CARACTERÍSTICAS:

- MATERIALES: Evolución: Madera → piedra arenisca → caliza → mármol (S. V).
- TÉCNICAS: (145)
 - ⇒ Arquitrabada.
 - ⇒ Coloreada.
 - ⇒ Refinamientos ópticos (Carácter no funcional ni estructural):
 - Curvatura del entablamento y estilóbato.

- Inclinación de las columnas hacia adentro (Efecto piramidal).
 - Éntasis de las columnas.
 - Desigual distancia de los intercolumnios.
 - Columnas más anchas en las esquinas.
- FORMAS: LOS ÓRDENES ARQUITECTÓNICOS.

Vitruvio: Relación matemática entre las partes y el todo en un edificio. Definido y reconocido por la columna. Se crea un modelo o canon conocido como ORDEN. Dos básicos y uno posterior: Racionalismo, naturaleza y antropomorfismo –el hombre medida de todas las cosas–: busca esa analogía y armonía = Perfección.

DÓRICO:

- **Columna:** (*diámetro / altura = 1/7 aprox.*)
 - ⇒ Sin basa.
 - ⇒ Fuste más ancho abajo que arriba.
 - ⇒ Fuste acanalado con estrías de arista viva.
 - ⇒ Capitel :
 - Baquetón: Final del fuste, a veces más ancho.
 - Collarino: Transición entre fuste y capitel.
 - Equino: Cono truncado invertido.
 - Ábaco: Losa cuadrada.
- **Entablamento:**
 - ⇒ Arquitrabe: Liso.
 - ⇒ Friso: Triglifos y metopas, reflejando la anterior forma del edificio de madera.
 - ⇒ Cornisa: Alero y cimacio.
 - ⇒ Régulas, gotas, mútulos, ...

JÓNICO:

- **Columna:** (*diámetro / altura = 1/10 aprox.—más estilizada por tanto—*)
 - ⇒ Basa, con dos toros y escocia.
 - ⇒ Fuste acanalado con moldura plana.
 - ⇒ Capitel: volutas y pequeños equino y ábaco.
- **Entablamento:**
 - ⇒ Arquitrabe. En tres fascias o bandas.
 - ⇒ Friso: liso y con relieve continuo.
 - ⇒ Cornisa: igual al dórico.

CORINTIO:

- Similar al anterior y usado en época clásica sólo en el interior. Capitel con hojas de acanto y pequeñas volutas.

II El templo griego

(A fines del S. VII se produce la petrificación de los templos –antes eran de madera, lo que se refleja en los elementos arquitectónicos–)

- TIPOLOGÍA DE LOS TEMPLOS (145-147) (Origen en el Mégaron prehelénico).
 - ⇒ Partes:
 - Pórtico anterior o pronaos
 - Sala principal o naos (Cella).
 - Pórtico posterior u opistódomos.
 - ⇒ Organización de las columnas:

- Peristilo: Cinturón exterior de columnas.
 - Períptero: Peristilo rodeándolo totalmente.
 - Próstilo: Con columnas delante.
 - Anfipróstilo: Con columnas delante y detrás.
 - Díptero: Doble períptero.
 - Pseudoperíptero: Empotradas en el muro.
 - Pseudodíptero: Un solo peristilo, pero muy alejado del muro.
 - In antis: Dos columnas entre la prolongación de los muros laterales.
- ⇒ Por el número de columnas en el frente:
- Tetrástilos: 4 columnas al frente (Stylos = columna).
 - Pentástilos : 5
 - Exástilos: 6
 - Octástilos: 8
 - Decástilos: 10

PERIODO ARCAICO.

- Dórico: Columnas muy gruesas, desarrollado entablamento y poco espacio entre columnas. Se conservan en Sicilia. Evoluciona en esbeltez.
 - ⇒ Poseidón en Paestum.
 - ⇒ Segesta (138)
- Jónico: Templos gigantescos (110 x 55 m.), doble que en el dórico. Altura de 20 m. Zona más rica por su comercio y cercanía con el Próximo Oriente. Sensación similar a una sala hipóstila oriental. En la zona dórica, percepción humana del templo.
 - ⇒ Hera en Samos.
 - ⇒ Artemis de Éfeso.
 - ⇒ Apolo de Dídima.

CLÁSICO:

(Las guerras médicas empobrecen a Jonia).

Evolución:

- En el Arcaico la relación de columnas (lado corto x lado largo era hasta 6-15).
- Partenón: doble + 1 (6-13).
- S. IV. Doble - 1 (6-11)...
- Módulo o "anchura" de la columna: Determina las proporciones del templo: Altura x 4,7 ó 6,3. Hay pues una evolución de los Órdenes hacia la esbeltez y flexibilización en sus formas.

La Acrópolis:(149)

(Pericles y la reconstrucción tras el 479).

- El templo de Atenea Partenos (Joven): Partenón.
- Los Propileos.
- El Odeón.
- Estatua de Atenea Promakhos (Guerrera).
- Estatua criselefantina de Atenea Partenos.
- Templo de Atenea Niké (Victoriosa).
- Erecteion.
- ... Atenas, taller artístico de Grecia. La reconstrucción de la Acrópolis tras la destrucción persa supone un hito en el arte griego (Paso al estilo clásico), por su

calidad, grandes artistas, y por la gran influencia creadora del nuevo estilo.

- La Acrópolis se entiende como exaltación propagandística de la victoria de Atenas sobre los persas y por haberse convertido en el centro hegemónico del mundo griego. Es la época de la victoria de la democracia frente a la tiranía oriental (persa). Pericles es el líder político de Atenas y Fidias el líder artístico. Momento de máximo auge de la filosofía,...

⇒ **El Partenón y su influencia.** (Ictinos y Calicrates). [447 - 438] (150)

- Uso histórico como iglesia bizantina, mezquita, polvorín, ... Sufrió explosiones, incendios, terremotos, expolios, intemperie, ...
 - Materiales más ricos.
 - Correcciones ópticas más logradas para lograr una percepción del edificio sin defectos.
 - Curvatura del entablamento y estilóbato.
 - Inclinación de las columnas hacia adentro (Efecto piramidal).
 - Éntasis de las columnas.
 - Desigual distancia de los intercolumnios.
 - Columnas más anchas en las esquinas.
 - Más decorado de lo habitual hasta el momento en el Dórico.
 - Tamaño superior al normal en occidente (70 x 33 m.).
 - Octóstilo, períptero y anfipróstilo (Relación 8 x 17).
 - Riqueza y flexibilidad en la combinación de los Órdenes. que se convierte en modelo.
 - Cella dividida en dos: La mayor con columna dórica en U, rodeando la estatua de Ateneas Partenos (De 11 m. de alta).
 - Las cuatro de la menor son de orden jónico.
 - Los **refinamientos ópticos** más avanzados obligan a tallar individualmente los sillares, columnas, ...
 - Policromía.
 - **La decoración del Partenón:** No las hace Fidias aunque su influencia es evidente. Se habla a veces de *estilo Partenón*.
- > Iconografía:
- * **Metopas:** todos ellos transferibles, en la conciencia de los griegos, a la victoria sobre los persas. (158)
 - ◆ Este→Gigantomaquia.
 - ◆ Oeste→Amazonomaquia.
 - ◆ Norte→Destrucción de Troya.
 - ◆ Sur→Centauromaquia.
 - * **Friso corrido** (jónico) de la cella→ Panateneas (procesión que culmina con la entrega del peplos a la diosa. (158)
 - El friso se inclina hacia afuera para recoger la luz reflejada en el mármol del suelo (es una zona oscura) y ser vistos más correctamente.
 - Es bajorrelieve, casi plano y representa al pueblo en procesión, primero a caballo y

luego a pie, apareciendo algunos dioses (que no ven los hombres de la procesión).

- Los humanos, los atenienses, ocupan un lugar sagrado al lado de los dioses, eso constituía una tremenda novedad (en el templo sólo se representaban los dioses): autoestima de los ciudadanos del estado más poderoso del mundo griego y exaltación del humanismo.

* **Frontones** (157)

- Este → Nacimiento de Atenea.
- Oeste → Lucha entre Atenea y Poseidón por el Ática.
- Los frontones son gigantescos 30 m. X 3,5 de altura máxima y 1 m. De profundidad.
- Se colocan muy cerca del borde, traspasándolo a veces (no se limita al marco).
- Se conciben como un relieve (una sola vista), pero se labran de bulto redondo.

⇒ **Los Propileos.** (Mnesicles) [437 - 432]

- Se adapta la arquitectura a los desniveles del suelo y la diversidad de edificios.

⇒ **El Erecteion** (Mnesicles) [421 - 406] (151-169)

⇒ **y templo de Atenea Niké** (Calícrates) [421]. (Jónicos). (149)

- Son más nuevos, de una época ya casi decadente en Atenas.
- Capiteles decorados con vidrios y coloreados.
- Columnas sustituidas por estatuas (Cariátides).
- El orgullo cívico deja paso al valor del interés individual (Guerras del Peloponeso).
- Templo dedicado al primer rey de Atenas, Erecteo.
- Tipología distinta: Cariátides, 4 pórticos, tres naos, un subterráneo, distintos niveles del suelo, pórticos integrados,...: Flexibilidad de los órdenes.
- Símbolos: Tumbas de Erecteo, huella del tridente de Poseidón, olivo de Atenea,...
- En definitiva, introspección en un pasado más glorioso...

⇒ Delfos: Tholos y Tesoro de los atenienses (198)

III La escultura.

1.- Orígenes:

- Siglo VII (antes figurillas pequeñas: xoanas, en madera).
- Aprenden las técnicas del Próximo Oriente e imitan formas y tamaño.
- Los egipcios mantienen su fórmula escultórica casi invariable en 3.000 años. Los griegos modifican constantemente sus modelos en cinco siglos: progresión hacia el realismo (mimesis). Afán constante de corregir los defectos.

2.- Función:

- Para los templos (culto), conmemorativas de alguna victoria y para tumbas (para honrar al difunto; pero no se retrata a éste, sino un arquetipo o modelo ideal).
- El retrato existe sólo en la época helenística.

3.- Caracteres:

- Las imágenes corrigen los defectos de la realidad: se trata de un realismo idealizado: perfecto y por ello no individual (nadie es perfecto totalmente).
- Temática: ejemplarizante (lucha olímpica, Troya, amazonas,...).
- No era lícito reproducir ningún evento histórico en la decoración de un edificio sagrado: era un ámbito exclusivo de los dioses.

4.- Períodos:

ARCAICO:

(Antes sólo xoanas: figurillas de formas geométricas).

- + Kourós: desnudos (era normal al ejercitarse gymnos = desnudo). Su función nos es desconocida: ¿de culto, funerarias, conmemorativas,...? Los primeros son colosales.
- + Korés: vestidas (la mujer sólo se desnuda en el baño).

Características iniciales:

Similar a la escultura egipcia

- Postura hierática y frontal.
- Pies sólidamente asentados.
- Pierna izquierda adelantada.
- Brazos caídos y paralelos con manos cerradas.
- Cabeza con melena larga, maciza, pelo geométrico,...: recursos convencionales.
- Se labran aparte los cuatro planos de la escultura.
- Músculos o ropajes señalados por incisiones.
- Pliegues geométricos y paralelos.
- Triángulo bajo las costillas.
- Dibujo especial en las rodillas (kourós de Sunnion 600 - 590).
- Sonrisa arcaica.

Diferencias respecto a Egipto:

- ⇒ Ausencia de un apoyo por la parte posterior.
- ⇒ Desnudez total.
- ⇒ Afán por mejorar técnica y formalmente:
- Lo primero que progresa es el modelado: las figuras adquieren volumen, dejándose el modo de trabajar según los 4 planos del cubo. A fines del siglo VI las figuras tienen una apariencia realista.
- Lo único "orientalizante" es su simetría y frontalidad, dándole la rigidez de un esquema artificial. Esto se supera en el periodo clásico.

03 Arte griego

Ejemplos de Kourós:

- ⇒ Los primeros son colosales y aparecen en las islas (Cícladas).
- ⇒ Kourós de Sounnion.
- ⇒ Cleobis y Bitón. (152)
- ⇒ Moscóforo.
- ⇒ Jinete Rampín.
- ⇒ Kourós de Tenea.
- ⇒ Kourós de Anavysos.
- ⇒ Kourós Aristodikos.
- ⇒ Efebo de Kritios.

Ejemplos de Korés:

- Aparecen realizando alguna actividad.
- Siempre vestida. El tratamiento de los pliegues indica la evolución formal.
 - Vestido jónico: Chitón fino ceñido al cuerpo y un himatión cruzado en forma de arco.
 - Vestido dórico: Chitón fino ceñido al cuerpo, peplos grueso y sobre él un manto.
- ⇒ Dama de Auxerre. (153)
- ⇒ Diosa de Berlín (muchos pliegues, sin relación con el cuerpo).
- ⇒ Hera de Samos (apariencia de fustes de columnas). (similar 136)
- ⇒ Koré de Lyon.
- ⇒ Koré de Delos.
- ⇒ Koré del peplo.
- ⇒ Koré número 682.
- ⇒ Koré de Antenor (el ojo izquierdo conserva pasta vítrea).
- ⇒ Koré 674 y 675.

Los relieves:

- Estelas funerarias, Tesoros y “decoración” templaria –función religiosa– (metopas y frontones, frisos del Jónico).
- Evolución similar en el modelado y el paso al volumen. Trato especial pues es:
 - Bidimensional.
 - Composición o agrupación: organización de las figuras.
 - Movimiento.
 - Adaptación al marco (frontones).
- Inicios: Frontón del templo de Artemis en Corfú, simples Kourós con poca o ninguna conexión entre ellos. Finales: frontón del templo de Afaia en Égina donde uno se considera ya clásico.
 - Más capacidad narrativa en Égina.
 - Se supera el contrasentido de las figuras pequeñas y con volumen en las esquinas - grandes y planas en el centro. En Égina se adecua la postura del hombre al marco: esto provoca la idea de acción, movimiento.
 - En los arcaicos:
 - un arquero que no representa el esfuerzo ni la tensión en su cuerpo y rostro;
 - un herido por flecha que pese a ello sigue con la sonrisa arcaica;

- figuras planas de gestos convencionales, paños rígidos, en zigzag,...
- En el frontón oriental, más clásico se abandonó el arcaísmo:
 - Herakles como arquero arrodillado aparece en tensión;
 - el guerrero caído apoyado en su escudo y gira sobre sí mismo (parece que va a caerse del frontón).
- Las metopas ilustran por sí mismas un tema, con grandes figuras (a veces un metro) y casi de bulto redondo. El movimiento de las figuras se va haciendo más natural, centrándose en la acción, sin mirar al espectador.

CLÁSICO:

El periodo severo:

- Fue una reacción griega contra el lujo y la desmesura orientales.
- Caracteres:
 - Amplios y pesados mantos de pliegues simples y regulares.
 - Cabellos que quedaban ocultos por el manto o por un velo y en las estatuas masculinas, se adherían, cortos, a la cabeza, como si fueran un casco.
 - Las esculturas, prescindieron del estereotipo de origen oriental de la sonrisa arcaica, y reflejaron al nuevo ciudadano.
 - Un signo clave del advenimiento del clasicismo es la aparición del contrapposto, postura más natural de una figura humana en reposo, la que consiste en apoyar todo el peso del cuerpo sobre una pierna, que permanece rígida, mientras la otra queda liberada y se relaja.
 - La escultura de frisos y frontones prestó a la estatuaria exenta sus experiencias en el campo de la representación del movimiento. las estatuas, aunque aisladas, empezaron a indicar su participación en un combate levantando la espada o, como Zeus, lanzando su rayo.
- Ejemplos:
 - ⇒ Los tiranidas
 - ⇒ El auriga de Delfos: Conmemora una victoria en los juegos. No es nadie importante, un simple conductor de carro. (154)
 - Fue fundida por piezas y luego soldada. Los ojos son de pasta vítrea.
 - Enorme cohesión entre las partes y el todo.
 - Tensión acumulada.
 - Pies minuciosamente realistas (venas, tendones,...).
 - Pliegues severos, que parecen el fuste de una columna; no hay movimiento.
 - Pelo pegado al cráneo y corto como un casco.
 - ⇒ Poseidón del cabo Artemision:
 - Da impresión de fuerte energía.
 - Detallado realismo.
 - Debe destacarse los sutiles apoyos en los pies.

03 Arte griego

- Esquema frontal: hecha para ser vista desde un sólo punto de vista, como un relieve.
- ⇒ **Frontones de Zeus en Olimpia.** Máximo ejemplo en su género del estilo severo
- Oriental: carrera de carros entre Pelops y Enomao (calma).
- Occidental: lucha entre los lapitas y los centauros (tempestad).
- ⇒ **Trono Ludovisi:**
- Nacimiento de Afrodita (saliendo del mar ayudada por las Horas).
- Técnica de paños mojados.
- Tronco de frente y cabeza de perfil evocan fórmulas preclásicas.

El estilo libre o bello y los grandes autores del siglo V:

- La puesta en práctica del plan de reconstrucción defendido por Pericles trastocaron la cívica moderación defendida en el pasado. La mayor complejidad y riqueza hace que se hable en esta nueva etapa de estilo libre o también bello.
- La Historia Natural de Plinio en el siglo I d. C. ha llevado a personalizar los progresos de la escultura de la época en estas figuras destacadas por las fuentes escritas.
 - En el siglo V, Mirón la representación del movimiento
 - Policleto significa el contrapposto y las relaciones numéricas en las que residía la perfección.
 - Fidias fue famoso por sus estatuas de dioses, extensa producción de la escultura del Partenón

Mirón

- Preocupación por la simetría.
- Desinterés por reflejar emociones
- Obsesión por los detalles superficiales (la vaca de la acrópolis, que parecía viva).
- ⇒ **El Discóbolo** representa un claro abandono de la simplicidad anterior al escoger una composición del cuerpo humano de aparente complejidad. *Esta composición favorece la impresión de movimiento.* Pero si el Discóbolo representase, como se sospecha, al bello Hyakinthos, a quien el rechazado Zéphiro hizo morir en el momento de lanzar el disco, la noción de movimiento que se tendría ante la estatua sería, además de aguda, tan compleja como la propia composición, puesto que se sabía que el fuerte impulso hacia adelante sería frenado por el abatimiento inmediato de la muerte. (155)
 - Hay un solo punto de vista
 - Composición en doble arco, simétrica.
 - El gesto de la cara no refleja la tensión del momento.
- ⇒ **El grupo del fauno Marsias y Atenea.** Con ella retaría al mismo Apolo en su fatal engreimiento, el cual le causó la muerte por despellejamiento después de ser vencido por el dios de las musas.
 - Composición en V muy típica del clasicismo.

Policleto

Policleto propuso un **canon** de proporciones numéricas armónicamente relacionadas (diartrosis), de manera que la perfección de la estatua que las materializaba residiese en factores tan objetivos como son los números (*Es necesario —afirma Policleto— que la cabeza sea la séptima parte de la altura total de la figura, el pie dos veces la longitud de la palma de la mano mientras la pierna, desde el pie a la rodilla, deberá medir seis palmos, y la misma medida habrá también entre la rodilla y el centro del abdomen.*)

- ⇒ **El Doriforo, o joven portador de lanza,** tema tradicional: la representación del cuerpo masculino desnudo. Su postura en *contrapposto* estaba más acentuada. Una pierna, y más aún la lanza, iban hacia atrás, profundizando en la tercera dimensión; el *giro del cuerpo* desde la cabeza hasta los pies era más pronunciado y también las *líneas oblicuas de los hombros y de las caderas.* El Doriforo representa, en suma, en su tipología, la relajación de la austeridad y la mesura del periodo anterior, como las obras comentadas de Mirón ejemplifican la sugerencia del movimiento. (156)
- ⇒ **El Diadúmeno** joven que se ata una cinta a la cabeza. La pierna está echada ligeramente hacia atrás y la cabeza inclinada para dar mayor naturalidad a la figura. Búsqueda de un ritmo, equilibrio, belleza y perfección.

Fidias y la escultura de la acrópolis de Atenas

- Las estatuas de culto de la *Atenea Parthenos* y del *Zeus de Olimpia* fueron consideradas modélicas a la hora de realizar la imagen de culto de un templo. Se le atribuyen también todas las *esculturas del Partenón*, pero eso es imposible. Más bien son obras de su taller o influencias en otros escultores por su prestigio.
- Su tamaño, la riqueza de los materiales, la sensualidad que el artista imprimió a su solemne presencia, el *matiz humano que introdujo* en su distante hieratismo... Para los atenienses *se había acertado la distancia entre la categoría humana y la divina.*
- **Caracteres formales en Fidias:**
- La elegancia y el atractivo.
- Las figuras se hicieron independientes de la arquitectura, posiciones oblicuas y en diversos planos respecto del fondo traspasaron los límites del marco, sugiriendo la prolongación de la escena.
- Sugerir la profundidad del espacio.
- El desarrollo del drapeado —los pliegues de las telas— entrañaba límites difusos y móviles. **Los efectos transitorios de la luz** sobre las superficies de las esculturas comenzaron a jugar un papel importante. Percepción concreta de las imágenes. **El espectador era, pues, importante** a la hora de elaborar las esculturas. *Los escultores posteriores lo toman incluso como el tema principal de sus obras: vestiduras que se adherían al cuerpo como si estuviesen mojadas. Arremolinados por el viento o formando las más diversas composiciones.*
- ⇒ **Atenea Lemnia:**
 - Encargada por los colonos que iban a la isla de Lemnos
 - Prototipo clásico de la belleza femenina.

03 Arte griego

- Actitud pacífica, mirando el casco guerrero que tiene en su mano derecha.
 - Tratamiento exquisito del peinado y de la diadema que lleva.
- ⇒ **Atenea Promakhos (guerrera):**
- De bronce y de gran tamaño. Se situaba al aire libre en la Acrópolis y servía incluso de faro diurno, cuando el sol hacía brillar el bronce.
- ⇒ **Atenea Parthenos (joven virgen):** Existe una copia menor: Varvakeion.
- Colosal (11 m. De alta).
 - Criselefantina.
 - Sobre el pecho lleva la égida (piel de cabra que servía de coraza a los dioses).
 - Casco ático.
 - Mano izquierda en el escudo.
 - Sostiene en la derecha, apoyada en una columna, una níké (victoria) ¡de tamaño natural!
 - Sensación de energía: preparada para luchar.
 - Encima del casco hay una esfinge entre dos pegajos.
 - En el basamento, en el escudo, en las sandalias,... Fidias realiza famosos relieves.
 - Se colocó dentro del Partenón antes de que éste se hiciera (no habría sido posible introducir la luego).
- ⇒ **Zeus de Olimpia:**
- Colosal, sedente y criselefantina.
 - Su tamaño es tan colosal y tan real que los contemporáneos bromeaban diciendo que iba a levantarse del trono y romper el trono con la cabeza.
 - Tenía la cabeza coronada de olivo.
 - Mirada dirigida hacia abajo (aspecto paternal).
 - En la mano derecha sostenía una Níké y en la izquierda el cetro rematado con un águila.
 - Relieves de todo tipo y en materiales preciosos aparecen en el trono.
- ⇒ **La decoración del Partenón:** No las hace Fidias aunque su influencia es evidente. Se habla a veces de *estilo Partenón* (ver estudio del Partenón).
- ⇒ **Níké desatándose una sandalia** en el templo de Atenea Níké, posiblemente de algún discípulo (T. Atenea Níké).

El siglo IV y sus grandes escultores.

Praxíteles

- Las esculturas masculinas de Praxíteles eran imágenes juveniles, de aspecto casi afeminado, abandonadas en lánguidas actitudes (**charis**).
 - No reflejaba la postura en contrapposto. Las estatuas quedaban completamente desequilibradas.
- ⇒ Su **Afrodita para los ciudadanos de Cnido**, la primera estatua de diosa desnuda, en seguida fue considerada prototipo de la belleza femenina. Sus proporciones y su postura fueron reiteradas entendiéndose como modélicas a lo largo de mucho tiempo. *Afrodita fue representada en el baño, en el momento de verse sorprendida en su desnudez, lo que hizo que la diosa tratara de*

ocultarla con las manos: humanización de los dioses. (161)

- ⇒ **Hermes ofreciendo un racimo de uvas a Dionisos niño.** (160)
- ⇒ **Apolo atravesando a un lagarto (sauróctono)**, contenían el mismo tratamiento familiar, ligeramente irónico, de los más importantes dioses.
- ⇒ **Afrodita de Arlés**
- ⇒ **Sátiro escanciador**

Escopas

- Escopas representa el desarrollo de movimientos y gestos violentos y de expresiones tortuosas (**pathos**).
- Eran corpulentas y destacaban las irregularidades de la anatomía con profundas sombras y las telas y sus pliegues formaban duras líneas quebradas,
- Con Escopas se dio paso a la representación de las pasiones más convulsas.
- ⇒ **Mausolo y relieves del Mausoleo**
- ⇒ **Ménades** (159)
- ⇒ **Relieves del Mausoleo de Halicarnaso**

Lisipo

- De los autores del siglo IV Lisipo fue el de más transcendencia, eje fundamental del último período de la plástica griega.
- ⇒ **Apoxiomeno, el joven que se limpia el polvo de la palestra**, ya no existe el contrapposto, ni su equilibrio compositivo. Inestabilidad palmaria, adelantando los brazos impide la apreciación frontal, presenta una notoria reducción del tamaño de la cabeza en relación con el del cuerpo, lo que acentuaba la sensación de esbeltez que daba la imagen. Los juegos ópticos de Lisipo iniciaban ya la teatralidad del helenismo. (161)
- ⇒ Los cambios de escala y los contrastes. Un **Heracles** musculoso, enorme, o bien aparecía reducido a un tamaño minúsculo.
- ⇒ También se atribuye a Lisipo la, tan extendida luego, personificación de accidentes geográficos y de conceptos abstractos: **la Ocasión**.
- ⇒ Lisipo inició en sus **retratos de Alejandro** el verdadero retrato, que tuvo un gran desarrollo en el helenismo, pero también el tipo de imagen oficial de gobernante que sería imitado durante toda la antigüedad: **Ares Ludovisi**

IV El período helenístico. Secularización del arte y carácter mundano

1.- Arquitectura helenística:

- Continúa la tendencia general: ligereza de los templos compacidad de sus plantas (más cuadradas), enriquecimiento decorativo y flexibilidad en el uso de los órdenes.
- La riqueza de la ornamentación se hace fabulosa.
- El Corintio, antes de interior, sale al exterior, caracterizando el período.

03 Arte griego

- ⇒ Linterna de Lisícrates.
- ⇒ Olimpeion de Atenas (dedicado a Zeus)
- Teatralidad: Busca sensaciones de sorpresa y de emotividad:
 - ⇒ Templo de Apolo en Dídima (reedificado).
 - ⇒ Acrópolis de Pérgamo; con el altar de Zeus y Atenea: Gigantesco, con relieves de tamaño natural. (194)
- Arquitectura al servicio del rey (Fin del igualitarismo de la Polis). Dar prestigio al rey es el objetivo.
 - ⇒ Mausoleo de Halicarnaso. (162)
 - ⇒ El Pantheon (Culto al rey-dios y otros dioses).

2.- Escultura helenística:

- *El taller de un maestro*, con colaboradores que aprendían de su experiencia antes de instalarse por su cuenta y *la admiración por las obras del período clásico* son la clave del período, éstas fueron reactualizadas e incluso copiadas, para trasplantar ese prestigio a las nuevas cortes de los reinos helenísticos. A este fenómeno se incorporó Roma.
- ⇒ El famoso coloso de Rodas, que se elevaba treinta y dos metros sobre la boca del puerto de la ciudad, era una consecuencia de los juegos lisípeos con la escala de las estatuas.
- ⇒ Las esculturas basadas en una composición espiral, como la Thyké de Antioquia o la llamada Afrodita agachada. La veracidad de los retratos lisípeos continuó progresando hacia un realismo exacerbado, decrepitud de la vejez y también de la deformación.
- ⇒ Las personificaciones de ciudades, de ríos y de conceptos abstractos se divulgaron muchísimo. Y los efectos ópticos utilizaron amplios recursos teatrales.
- ⇒ Las múltiples afroditas helenísticas, seguían el modelo de la Cnidia de Praxíteles y culminaban la feminidad y la indolente actitud.
- Se suelen establecer varias escuelas o zonas donde se establecen ciertas tendencias estilísticas, aun dentro todas ellas del helenismo:

a) La Escuela de Atenas o neoática, trabajando para Roma en muchos casos. Muestran un interés por las formas anatómicas.

- ⇒ Torso de Belvedere.
- ⇒ El Pugilista.
- ⇒ La Afrodita de Melos, más conocida como la Venus de Milo, repetía la Cnidia de Praxíteles, pero con los giros en espiral de Lisipo, con vestiduras abundantes y quebradas que contrastaban con la suavidad praxiteliana. (164)
- ⇒ Hermafrodita dormido
- ⇒ El espinario.

b) La Escuela de Rodas:

- ⇒ El Toro Farnesio. Suplicio de Dirce
- ⇒ Laoconte, donde se refleja el drama de la muerte por serpientes marinas mandadas por los dioses del sacerdote troyano y sus hijos, al atreverse aquel a desvelar el plan del Caballo de Troya, contraviniendo por tanto el Destino fijado por los dioses. (165)

- ⇒ La Victoria de Samotracia, que conmemorando una victoria naval coronaba la proa de un barco instalada sobre un estanque. Al reflejarse en él su imagen, las aguas movían verdaderamente los paños agitados por el viento que caracterizan a la figura. (164).

⇒ Fauno Barberini.

⇒ Niño de la oca.

⇒ Pseudo-Séneca.

c) La escuela de Pérgamo: La sofisticación de la época era manifiesta en la *elaboración efectista* de los grandes conjuntos en los que la escultura era sólo una parte de un verdadero *montaje teatral*:

- ⇒ El gran altar de Zeus en Pérgamo. El reflejo de Escopas se encuentra con una intensidad dramática extremada: movimiento, gesticulación,...

- ⇒ Del monumento a la victoria contra los celtas (galos) que Atalo I mandó erigir destacan el gallo Ludovisi y el gallo capitolino, donde se refleja la fuerza y el valor incluso del enemigo.

⇒ Afrodita agachada.

- En suma, amplia libertad, la que permitía la compleja y heterogénea sociedad helenística.

V La escultura ibérica.

- Es considerada como el capítulo más interesante del arte español en la Antigüedad.

a) Influencias:

- Amalgama de influencias de pueblos del Mediterráneo oriental:

⇒ Pueblos que vienen (colonizadores): fenicios, griegos y cartagineses

⇒ Mercenarios iberos, celtíberos y baleares que, sobre todo, actuaron en Sicilia, tanto en los ejércitos griegos como cartagineses a lo largo del siglo v a. C., absorbiendo su cultura

- Puede afirmarse que fue sobre todo el arte griego el que influyó con mayor fuerza en la escultura ibérica de mayor calidad.

b) Obras. Las Damas.

- Materiales: piedras calizas trabajada con el cincel y la media caña.

- Función: posiblemente son diosas de la fecundidad; representaciones de la gran madre-tierra, de raíces neolíticas y que, con distintas advocaciones, fue venerada en el ámbito mediterráneo (Astarté, Tanit, Artemis, Juno, etc.).

⇒ Dama de Galera (Granada), la más antigua, fechada en el siglo VII, figurita posiblemente importada y, en consecuencia, de reducido tamaño.

⇒ La Dama de Elche,

~ La más famosa, exiliada en París durante más de 40 años (1897-1941), invitada de honor en el Museo del Prado otra tempo-

rada y en la actualidad en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

- ~ Es un busto femenino de piedra caliza porosa (56 cm. de altura).
- ~ Restos de la pintura de su acabado en los labios.
- ~ Debió de ser una escultura sedente.
- ~ Presenta en la espalda un hueco para guardar las cenizas del difunto.
- ~ Su complejo y lujoso tocado, sus joyas y atavíos son puramente ibéricos.
- ~ Enigmático rostro, de bellas y correctas facciones, próximo a modelos griegos.
- ~ Se fecha en la primera mitad del siglo V a. C.

⇒ La Dama de Baza (Granada).

- ~ El respaldo del trono en que se asienta aparece rematado por volutas se inspira en modelos griegos del sur de Italia.
- ~ Su tocado es menos complejo y rico que el de la dama ilicita, pero se mantiene dentro del barroquismo ornamental de las esculturas femeninas ibéricas.
- ~ Hueco detrás, igual que la de Elche.
- ~ Ha sido fechada en el siglo IV a. C. y se encuentra, como la anterior, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

⇒ Dama de Cerro Lucero, en Guardamar (Alicante).

- ~ De ella sólo fueron hallados algunos fragmentos: trozo de un rodete, coronamiento de la mitra, parte del rostro y los collares pectorales. Está en restauración.
- ~ Se ha fechado en el siglo IV a. C.

⇒ Gran Dama del cerro de los Santos (Albacete).

- ~ Sostiene un vaso de ofrendas.
- ~ Tiene un manto con el ondular típico del griego arcaico.
- ~ Tocado muy rico, con los rodetes a ambos lados de la cabeza.
- ~ Fechada en los siglos III-II a. C. (Museo Arqueológico Nacional de Madrid).

⇒ Damas de Ibiza.

- ~ En terracota, de marcada influencia fenicia o púnica.

c) Zonas destacadas.

- Talleres importantes fueron los de Elche: la Dama, un magnífico torso de guerrero.
- Destacados taller de exvotos en el cerro de los Santos (Albacete)

- Llano de la Consolación y Porcuna (la antigua Obulco, en Jaén).

d) La escultura relivaria.

- ⇒ Relieves de Osuna (Museo Arqueológico Nacional de Madrid), en los que aparecen guerreros, escenas de procesión religiosa y de juegos, posiblemente fúnebres.

e) Escultura zoomorfa ibérica.

- Muy destacable. Parte ornamental de los monumentos funerarios.
- Animales reales y conocidos (toros, caballos)
- Exóticos e irreales (leones, grifos, esfinges, etc.).
- ⇒ Exvotos del Cigarralejo, en Mula (Murcia), la mayoría graciosas figuritas de caballos que se han fechado a comienzos del siglo V a. C.
- ⇒ Toro de Porcuna (Jaén).
- ⇒ Toro de Osuna (Sevilla)
- ⇒ Toro de Rojales (Alicante).
- ⇒ Toro en bronce de Azaila (Teruel).
- ⇒ Cabezas de Costig (Mallorca).
- ⇒ Cierva de Caudete (Albacete) y la del Museo Británico.
- ⇒ Carnero de Osuna.
- ⇒ León de Baena (Córdoba) y de Pozo Moro (Albacete).
- ⇒ Grifo de Redován (Alicante).
- ⇒ Esfinge de Agost (Alicante) y Bogarra (Albacete).
- ⇒ Animales híbridos, como la célebre bicha de Balazote (Albacete).

f) Los bronzes ibéricos

- Representan la religiosidad popular de los iberos y aparecen en una larga serie de santuarios, cuevas sagradas, lugares venerados por sus manantiales, aguas salubres, etc.
- Son exvotos que representan a los propios fieles (guerreros, jinetes, oferentes masculinos y femeninos), todos ellos peregrinos o devotos piadosos que hasta tales lugares se acercaban para solicitar el milagro de la divinidad patronímica
- Los objetos de bronce constituían regalos de alto precio, valiosos exvotos dignos de ser ofrecidos a sus dioses.
- Son todos estos bronzes estatuillas de reducido tamaño (4 a 12 cm.) y su cronología se extiende desde el siglo VI a. C. al I de nuestra era.
- ⇒ Destaca el santuario de Despeñaperros.
- ⇒ La cueva del collado de los jardines (en la que brota un manantial).

⇒ La de Castellar de Santisteban (Jaén)

⇒ Santuario de La Luz (Murcia).

VI La decoración cerámica y la pintura

a) Caracteres

- La cerámica, de elevada calidad técnica y de gran variedad formal tuvo una importancia tremenda en la economía comercial griega.
- Destacamos la decoración pintada, por el testimonio que representa de la evolución de la pintura mayor griega, la manifestación artística más valorada en su tiempo por sus posibilidades para la mimesis.

b) Geométrico (siglo VIII a.C.).

- Las primeras figuras humanas pintadas eran meras siluetas en las vasijas., motivos lineales y geométricos, lo que caracteriza el estilo del periodo y le dan su nombre.

c) En el siglo VII a.C.

- Las siluetas adquirieron volumen y detalles con repertorios tradicionales de las culturas del Próximo Oriente -de donde venía la renovación-, cuyo estilo se denomina, por ello, orientalizante.

d) Durante el período arcaico

- Las figuras humanas desplazaron completamente los demás motivos decorativos. Las siluetas negras de sus figuras trazaron cada vez con mayor flexibilidad las líneas básicas de la anatomía o el dibujo de los pliegues. (166-167)

e) A partir del año 530 a.C.

- Comenzó a elaborarse la cerámica de figuras rojas, invirtiendo el procedimiento utilizado hasta entonces en la de figuras negras. (167)

f) En el período clásico

- Se reflejó en la cerámica las tentativas de una imperfecta perspectiva focal que creaba la sensación de que las arquitecturas se desarrollaban en tres dimensiones hacia el fondo del cuadro.
- Vaso Pórtland (en vidrio).

g) En el helenismo

- Se desarrollaron las experiencias técnicas del último clasicismo: fluidas aplicaciones de color, sugerentes de volumetría y espacialidad.

Destacar el gigantesco mosaico de la batalla de Arbelas o Issos, de época romana, pero realizado por artistas helenísticos: movimiento, escorzos,...

<http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/galeria.htm> → Imágenes con comentarios.