EL ARTE GRIEGO

INTRODUCCIÓN

La cultura griega es una de las base en nuestro mundo occidental. No debemos olvidar la huella que nos ha legado

El tratamiento del tema ha seguido el siguiente planteamiento.

- Después de un enmarque cronológico, social….exponemos los fundamentos de la concepción artística y la incidencia de estos factores sobre una angustiada disposición psicológica del ciudadano de la Hélade.[1]

- Resulta también imprescindible **citar las culturas del Egeo,** cuya expresión queda manifestada en los postulados artísticos griegos.

- A continuación pasamos a caracterizar los elementos generales y específicos en Arquitectura, Escultura, Pintura y Cerámica para posteriormente analizarlos a través de las cuatro etapas en que tradicionalmente ha sido clasificada esta cultura.

Hemos elegido este enfoque cronológico frente a otros posibles para poner de manifiesto que la historia del arte es algo vivo y dinámico y que un mismo pueblo manifiesta su evolución en sus formas artísticas.

SITUACION ESPACIO-TEMPORAL

LÍNEA DEL TIEMPO

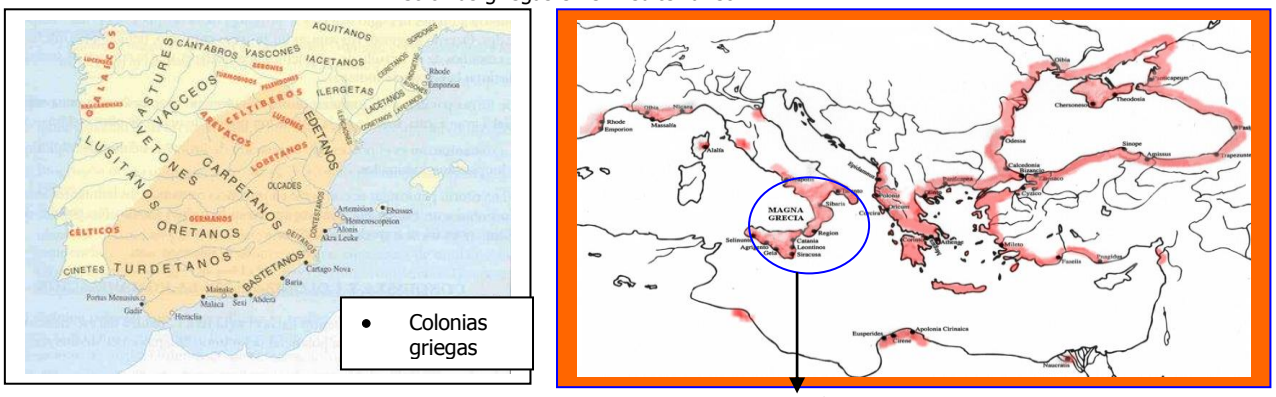

[1] POLLIT, J.J. (1984); *Arte y experiencia en la Grecia clásica*. Xarait. Bilbao

LOCALIZACIÓN ESPACIAL

Colonias griegas en el Mediterráneo [2]

Magna Grecia

ENMARQUE DE ESTA CULTURA

El proceso cultural griego que alcanza la cumbre de las civilizaciones antiguas, es resultado de la interacción de numerosos factores:

Cronológicos:

- Hacia el año 2600 a.C. tiene lugar la transición del Neolítico a la Edad de Bronce, con el consiguiente desarrollo de las culturas prehelénicas.

- En el año 1000 a. C. los aqueos invaden la península, las culturas prehelénicas desaparecen pero su legado será recogido por Grecia, que dará comienzo a una de las culturas más importantes del Mundo Antiguo.

[2] www.dearqueologia.com/cartografia_grecia.htm

- Hasta el s. V a. C el arte griego se encuentra en una etapa arcaica o primitiva de carácter vitalista, ingenuo y mitológico.

- A partir de esta fecha los griegos descubren el LOGOS, la razón. Todo su mundo arte, filosofía, política camina en busca del orden sobre lo caótico. Es la llamada época clásica.

- En el año 350 a. C. comienza a valorarse más lo emocional, resultado de la expansión del imperio y de las influencias orientales. Nos encontramos en la etapa helenística.

- La cultura griega decaerá alrededor del siglo II a. C. como consecuencia de la expansión del Imperio Romano.

1500 aC Monarquía	900 a C Aristocracia	594 a. C. Plutocracia	561 a. C. Tiranía	510 a. C. 404 a. C Democracia

Espaciales: La península Helénica, en su posición estratégica en el Mediterráneo oriental se ve favorecida por las rutas comerciales (ver mapas)

Económicos: los griegos eran un pueblo de agricultores. Utilizaban como sistema de trabajo el esclavismo. La base de su economía la constituían la vid y el olivo, que exportaban gracias a un poderoso comercio marítimo.

Sociales: la cultura griega está eminentemente relacionada con el concepto de genealogía. La jerarquía se establece en función de la proximidad con los dioses y héroes. Solo los hombres libres eran considerados ciudadanos griegos (20% de la población total). Este hecho contribuye al desarrollo de la Filosofía y el Arte, al disponer los aristócratas de tiempo libre.

Políticos: La Hélade era una confederación de polis (ciudades-estado) autónomas e independientes. El pensamiento griego, así como su arte, está centrado en la ciudad y su organización política. En el siglo VI a. C. surge la democracia, base de la forma de vida griega.

Religiosos: la mitología griega parte del principio de que la materia es eterna, por ser la nada la negación de todo elemento. La infinidad de dioses antropomórficos hizo decrecer el concepto que de ellos se tenía. Surge entonces un deseo racional que se traduce en el LOGOS.

DESARROLLO DEL TEMA

CONCEPCIÓN DEL ARTE[3]

La necesidad de descubrir un orden en el flujo de la experiencia física y psicológica, es un rasgo permanente de toda la expresión artística y filosófica griega. La intensidad con que los griegos asumieron esta exigencia de orden fue excepcional, como resultado de alguna misteriosa tendencia de la psique nacional o como reacción espontánea a su turbulenta experiencia histórica tras la caída del mundo micénico, los griegos sintieron que vivir con expresiones cambiantes, indefinidas, fortuitas inconmensurables, vivir en suma con lo que expresaba la palabra griega "caos", era vivir en estado constante de ansiedad.

Tener en cuenta esta ansiedad, que a menudo obsesionaba el pensamiento y la expresión griega, es de crucial importancia para comprender y valorar el arte griego.

Al contemplar el arte en sus variadas manifestaciones es fácil pensar que los griegos, en el periodo arcaico, vivían en un mundo sin neurosis, inocente, un mundo sin complicaciones emocionales en el que había pocos frenos a los impulsos naturales. Sin embargo, aún en un repaso de los fragmentos que quedan de los poetas líricos arcaicos, este cuadro de la primavera

[3] POLLIT, J.J. ob.cit.

feliz de la civilización occidental se desvanece rápidamente. La lírica está llena de manifestaciones de una profunda ansiedad, provocada por la incertidumbre irracional y la mutabilidad de la vida.

Si la aparente mutabilidad del mundo físico y de la condición humana era una fuente de dolor y perplejidad para los griegos, el descubrimiento de un sistema permanente e inmutable por el que pudiese explicarse la experiencia aparentemente caótica, era una fuente de satisfacción y alegría. Surge el orden, pues, como un clavo ardiendo o un velo que libera al hombre de la agonía de lo desconocido.

La exigencia de orden y claridad era en esencia la búsqueda de un tipo de ideal espiritual, no era un ideal que pudiera percibirse en el arrebato de un misticismo emocional, sino que más bien había que alcanzarlo mediante el análisis paciente. Los griegos dirían entonces: "La medida y la proporción realzan en todas partes la belleza y la virtud".

Este deseo de hallar un orden se aplicó a la conducta humana con dos filósofos del siglo V: Platón y Aristóteles que tejieron las relaciones entre vida humana y mundo. Las dos fuerzas: *ansiedad-tendencia a aplacar la ansiedad*, constituyen la raíz de sus dos principios estéticos esenciales:

1. ANÁLISIS DE LAS FORMAS. Se trata de dar unidad a la multiplicidad de las cosas encontrando bases comunes para todas ellas. La desconcertante diversidad de formas lo será menos si se miran como combinaciones de un número limitado de formas geométricas.

2. REPRESENTACIÓN DE LO ESPECÍFICO a la luz de lo genérico. Existe una búsqueda de formas esenciales que representan la variabilidad de la naturaleza del mismo modo que las "formas" o ideas platónicas expresaban realidades esenciales subyacentes a la multiplicidad de la percepción sensorial. (Una estatua geométrica de un caballo es un intento de llegar a la "caballeidad"). Esto explica por qué la tipología de la arquitectura griega y la gama de temas de la escultura y pintura sean tan deliberadamente limitados. La definición de esencia[4] no deja lugar a innovaciones caprichosas.

Estos dos principios estéticos aparecen sujetos a reinterpretaciones en cada periodo.

ORÍGEN DE LA CULTURA HELÉNICA: MICENAS Y CRETA[5]

Las culturas cretense y micénica constituyen las experiencias más estrechamente relacionadas con el arte griego, de las cuales este tomará gran parte de sus fundamentos estéticos, adaptándolos y evolucionando junto con su propia personalidad cultural.

Creta (3.000 - 1.600 a. C.) Cultura Minoica	Micenas (2.500 - 1.200 a. C.)
 Metalurgia del Bronce Comercio, gran estructura urbana	 Metalurgia del Hierro Carece de estructura urbana

[4] Recordar lo estudiado en Filosofía.
[5] Culturas prehelenicas

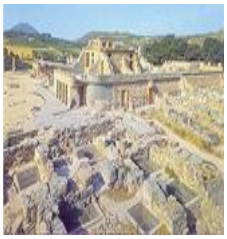
Ciudades-palacio: corredores y terrazas a distinta altura, con pinturas al fresco
Ejemplo: (Laberinto de Creta).

Palacio de Cnosos, Festos y Hagia-Triada

Ambas culturas comparten la
Arquitectura adintelada
Columna: basa, fuste en forma de cono invertido, capitel con grueso toro y ábaco.
Significado simbólico o religioso.
Antecedente de la columna dórica griega.

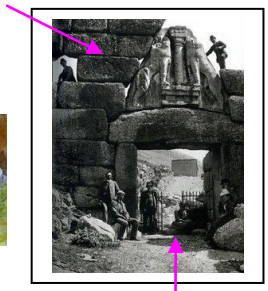
Escultura: se crea el placer de la contemplación artística.
Pequeñas sacerdotisas (bulto redondo)
Mujeres torso desnudo, falda acampanada, serpiente en la mano
Naturalismo y formas ondulantes

Ciudades amuralladas en zonas altas.
Muros de aparejo ciclópeo (a veces sillares trapezoidales) Pórticos: grandes sillares y dintel sobre la puerta (origen del frontón griego).

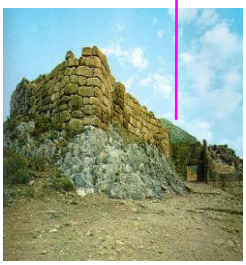
Puerta de los Leones en Micenas

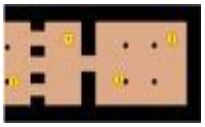

Murallas Tirinto

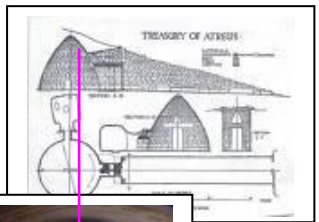
Megaron: origen del templo griego ¿palacio o templo? Arquitectura de exteriores

Tholos o tesoros: Monumento funerario formado por amplio corredor y cámara circular con falsa cúpula.
Tesoro de Atreo(Micenas)

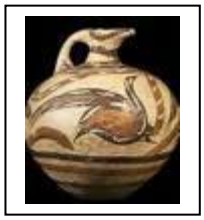

Orfebrería: vasos de oro repujado (mundo de toros y atletas). Ejemplo: *Vaso de los Segadores*

Cerámica: Naturalista. Formas ondulantes y geométricas.
- Animalística (pulpo). Colores: blanco y rojo.

- Cerámica de Kamares (vegetal-geométrica)

Pintura : Decorativa, civil, rítmica, ley de la frontalidad, línea curva, perfiles gruesos, colores planos, escenas en grecas
Animalística – decoran paredes de palacios
Desaparece en 1600 aC por invasión dorios

Orfebrería: imitación de Creta (*Vasos de Vafio)*
Máscaras de enterramiento. Ejemplo: *máscara de Agamenón*

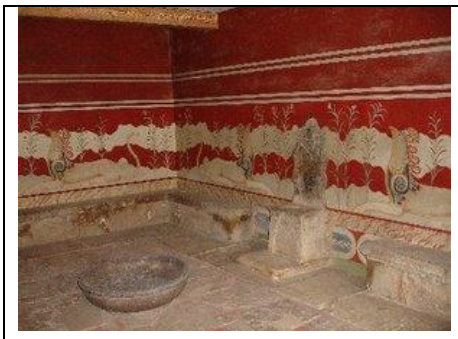

Cerámica imitación de la cretense. Muy esquemática
Decae por las invasiones aqueas y jonias

Pintura parietal semejante a cretense

ARTE GRIEGO

Evoluciona desde lo geométrico y estilizado (etapa arcaica) al realismo barroco (helenismo)

1.- ARQUITECTURA

- El hombre en Grecia es la medida de todas las cosas, también en arquitectura,
- La arquitectura es proporción, número, masa equilibrada al servicio del humanismo y la racionalidad. Se busca la armonía y se abandona el colosalismo.
- Adintelada aunque conocen el arco.
- Gran perfección técnica
- Utilizan el mármol blanco y sillares bien labrados y uniformes – isódomo-
- No existe concepción de espacio interno. Los edificios se conciben como grandes esculturas con un eje de simetría.
- Desde este sentido racionalista surgen soluciones arquetípicas de elementos arquitectónicos y decorativos, los llamados ordenes griegos[6]
- Modelo: TEMPLO

[6] Se llama módulo a la relación anchura-altura del fuste. 7 módulos en el dórico y 10 en el jónico.

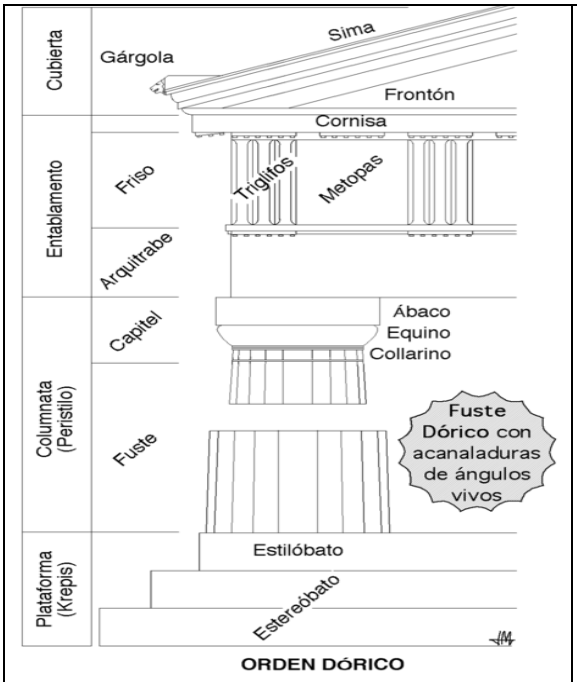
Ordenes arquitectura

Categorías	DÓRICO	JÓNICO	CORINTIO
GENERALIDADES	Sobrio, varonil, robusto, austero	Esbelto, delicado, femenino, decorativo	Decoración recargada, influencia oriental
SOPORTE: columna[7]	- **Sin basa,** se asienta sobre una plataforma-> *crepidoma* + *estilobato* dividido en gradas -> *estereobato* - **Fuste** estriado, aristas vivas, con *éntasis* –ensanchar la parte central para conseguir efecto óptico de igualdad- Termina en un *collarino* – moldura circular- y *astrálago* 3 molduras rehundidas - **Capitel**: *equino->* moldura convexa*, ábaco->* dado de poca altura, influencia Creta	**- Basa** formada por 2 molduras convexas –*toros*- y 1 cóncava –*escocia-.* Es la llamada basa ática. A veces apoya sobre una un pedestal cuadrado –*plinto*- - **Fuste** sin éntasis, 24 estrías muertas **- Capitel:** el equino es sustituido por *volutas* decoradas por ovas y perlas	Semejante al jónico con variantes decorativas **Capitel** con hojas de acanto y pequeñas volutas
CUBIERTA: Entablamento	- **Arquitrabe** liso - **Friso** dividido en triglifos y metopas - **Cornisa** protege la fachada de las lluvias - **Frontón** forma triangular, espacio central para decorar –*tímpano*- + Motivos decorativos en las *acroteras y antefijas*	**- Arquitrabe** dividido en 3 facias → - **Friso** corrido, a veces con decoración → - **Cornisa** con menos vuelo que en el dórico . Mas decorada →	Decoraciones de bucráneos –cabezas de toros unidas por guirnaldas-
EJEMPLOS	- Templo de Apolo, en Creta, (s. VIII). Áptero, sin columnas - Templo de Apolo en Thermos (en torno 625 a.C.) - Templo de Hera, en Olimpia (en torno 600 a.c). Períptero - Templo de Apolo, en Corinto (siglo VI). - Templo a Apolo en Delfos (en torno 525) - Templo de Afaya, en Egina (s. VI) - Templo de Artemisa, Corfú, (s. VI) -Templos en Selinunte (s. VI). Apolo octástilo y períptero sin acabar. - Templos en Paestum: Hera (mediado del siglo VI) - Atenea o Ceres, en, (s. VI). Posidón,	- Heraion o templo de Hera, en Samos (finales s. VII) - Artemisión, en Efeso (s. VI). Díptero. - Templo de Apolo en Naucratis - Tesoro de Sifnos, Delfos - Tempo de Zeus, Atenas, el primer Olympeion - Templo de Apolo Faneo, en Quios - Templo de Cabirios, Samotracia - Templo de Atenea en Mileto - Templo de Atenea Nike, Atenas - Erectheion, Atenas - Templo de Atenea Polias, Priene - Apolo Didymaios, Didima - Templo de Artemis en Samos - Templo de Zeus Sosispolis - Templo de Dionisios, Teos	Templo de Zeus Olímpico, Atenas.

[7] A veces las columnas son sustituidas por figuras humanas: cariatides –mujeres- , atlantes-hombres-

	(s. VI). Períptero. - El Teseion (449 a.C.) - Templo de Poseidón, en Sounion - Templo de Zeus, en Olimpia (457 a.C.) - Parthenon, Atenas		

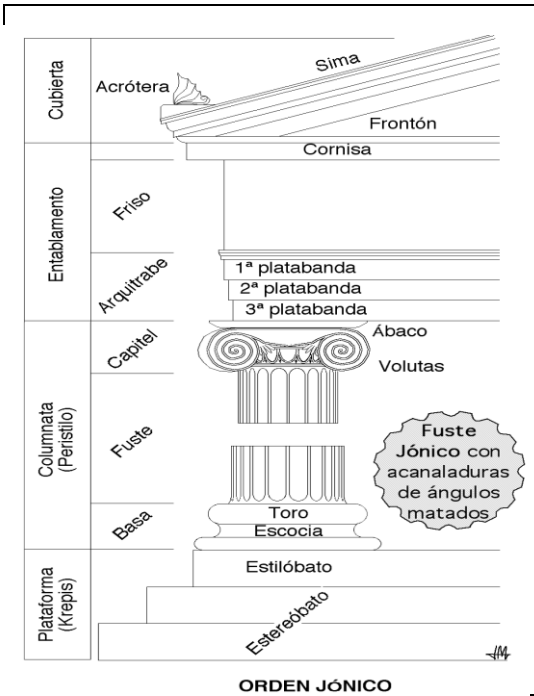
DÓRICO

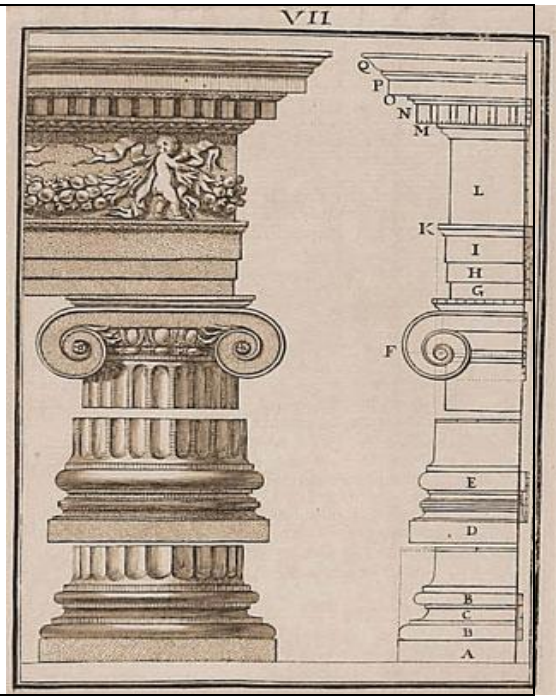
ORDEN DÓRICO

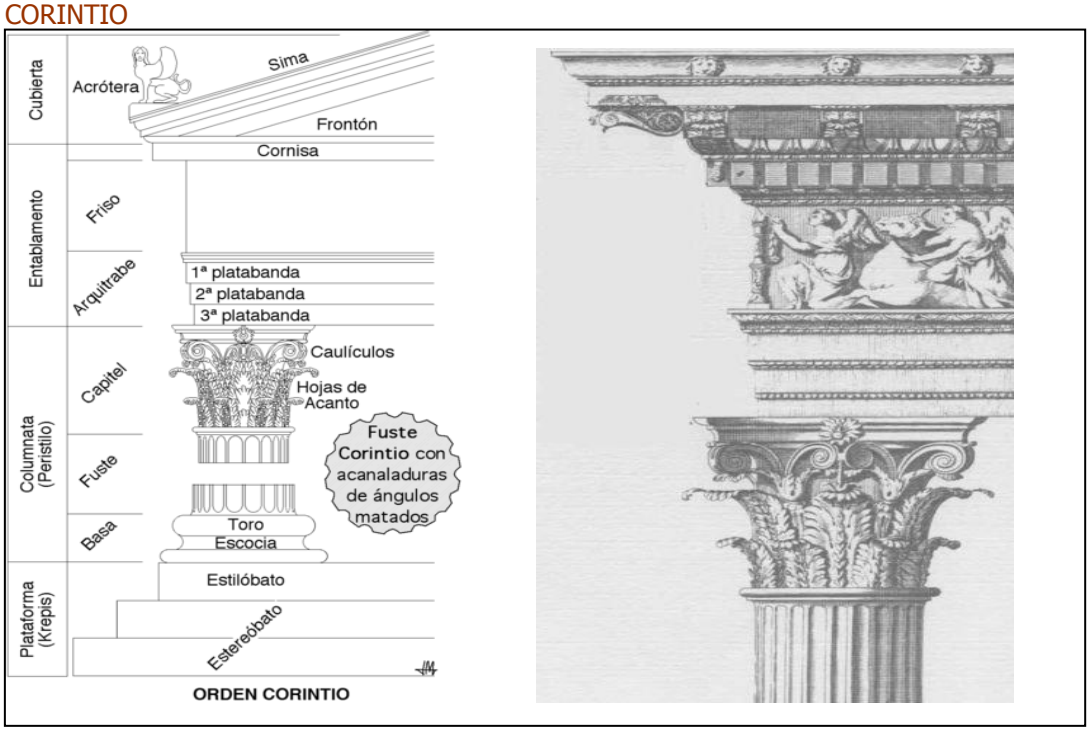
JÓNICO

ORDEN JÓNICO

CORINTIO

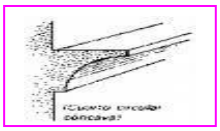

MOLDURAS

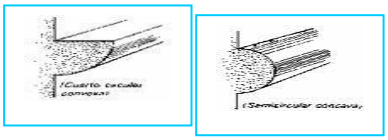
APÓFIGE
Es una línea que se coloca al final o al principio de fajas lisas, otorga una especial plasticidad. Se encuentran apófiges en el enlace del fuste con el capitel, en el cimacio del capitel, y en el remate del arquitrabe.

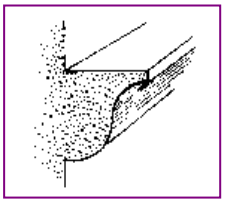
CAVETO
Moldura cóncava. Su forma es la básica para remates, y se usa aislada en finales austeros, como en la cornisa del dórico pero también en el capitel corintio.

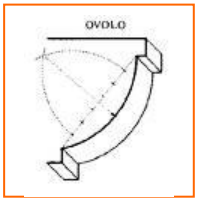
TORO Y BOCEL
Moldura convexa, apropiada para las bases. Si en lugar de ajustarse a una circunferencia, se dispone recta, se llama bocel.

GOLA O CIMA RECTA
Es la moldura principal del clasicismo. Está compuesta de una doble curva que permite una variada expresividad. Es apropiada para remates importantes, pues termina, como el caveto, abriéndose hacia afuera. No debe llevar nada encima.

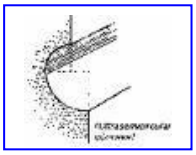

ÓVOLO
El óvolo o cuarto bocel es una moldura convexa; es muy frecuente como moldura intermedia. Se usa en los capiteles dórico, jónico yen casi todas las cornisas, antes del vuelo. Aparece, muy pequeña, como remate de lo que se denomina ábaco de los capiteles corintio y compuesto, en una combinación muy bella, con listel y apófige. Los modelos ricos se decoran con ovas y dardos, como el equino del capitel jónico.

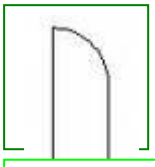

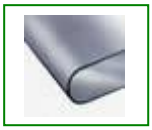
TALÓN O CIMA REVERSA
Es una gola invertida; suele disponerse como remate provisional o transitorio, en espera del remate definitivo, que se confía a la gola o caveto. Aparece frecuentemente en la coronación de pedestales, remate del ábaco del capitel, remate del arquitrabe, y del friso. A veces, antes de la cima final de la cornisa, se dispone un pequeño talón para darle mayor riqueza. El talón sugiere la idea de cargar con algo. Los modelos ricos se decoran con hojas, como el cimacio que remata el capitel jónico, o el remate del arquitrabe corintio.

ESCOCIA
La escocia es, con la gola, la moldura más importante. Como sucede con la cima, la doble curvatura transmite expresividad y movimiento. Se emplea para la base ática
y se adapta a todos los órdenes, desde el dórico al compuesto. Se forma con dos toros separados por la escocia

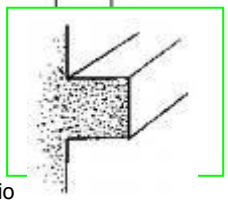

BAQUETÓN
Es una moldura de realce, que enriquece algunas curvas, suele decorarse alternando cuentas y husos

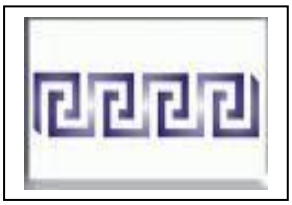
EL FILETE
Banda estrecha de perfil recto, que separa las molduras, y no llevan decoración. Entre moldura y moldura hay que poner siempre filetes, salvo el caso mencionado de los baquetones, que no siempre lo llevan, como sucede en la base dórica

ASTRÁGALO
Combinación de las tres molduras pequeñas: apófige, filete y baquetón. Marca el inicio del capitel en todos los órdenes; y aparece también con función semejante para marcar un friso en los pedestales jónico, corintio y compuesto. A veces, aparece también en otros lugares. Moldurita redonda que ciñe la parte superior del fuste, de una columna

MOTIVOS ORNAMENTALES

grecas

palmetas

MODELO ARQUITECRURA: TEMPLO. ORIGEN Y EVOLUCIÓN

- El templo es la morada del dios/a, no es lugar de culto
- Origen: megarón prehelénico

  el hogar o sala del megarón se convierte en *cella* o *naos* en el templo, al que se entra por un vestíbulo reducido: *pronaos,* tras la *cella* está el *opistodomos* donde se custodia el tesoro del templo.

- Los primeros templos eran de adobe, ladrillo o madera, mas tarde se generalizo el uso del mármol blanco

- Grecia poseía una concepción exterior del espacio

- El templo se construye para
  - ser visto desde las esquina, de esta manera la relación espacio-volumen da la sensación de tres dimensiones.
  - el exterior se rodea de columnas, dando lugar a varias clasificaciones según su número y disposición
  - la fachada principal se orienta al este para que el primer rayo de sol incidiese sobre la escultura de la divinidad.

- La concepción del templo está en función de la liturgia y del sentido religioso de la luz

- El sacerdote era el único que penetraba en el interior, el pueblo gira alrededor. La disposición de las columnas invita al movimiento envolvente.

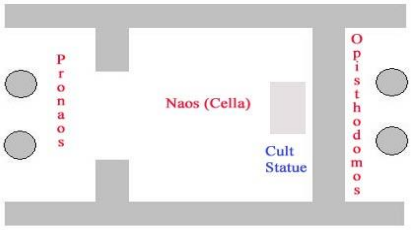
- En algunas ocasiones – por ej en el Partenón- deformaron intencionadamente las construcciones para contrarrestar los defectos ópticos de la perspectiva

MEGARON

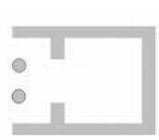

Templo madera

Distribución espacios

Disposicion de las columnas y numero de columnas en fachada:

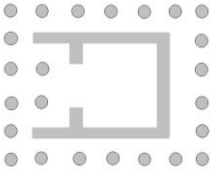
In antis

anfiprótilo

próstilo

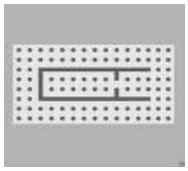

periptero

2 columnas: in antis
4 columnas: tetrástilo
6 columnas: hexástilo
8 columnas: octástilo
10 columnas: decástilo
12 columnas: dodecástilo

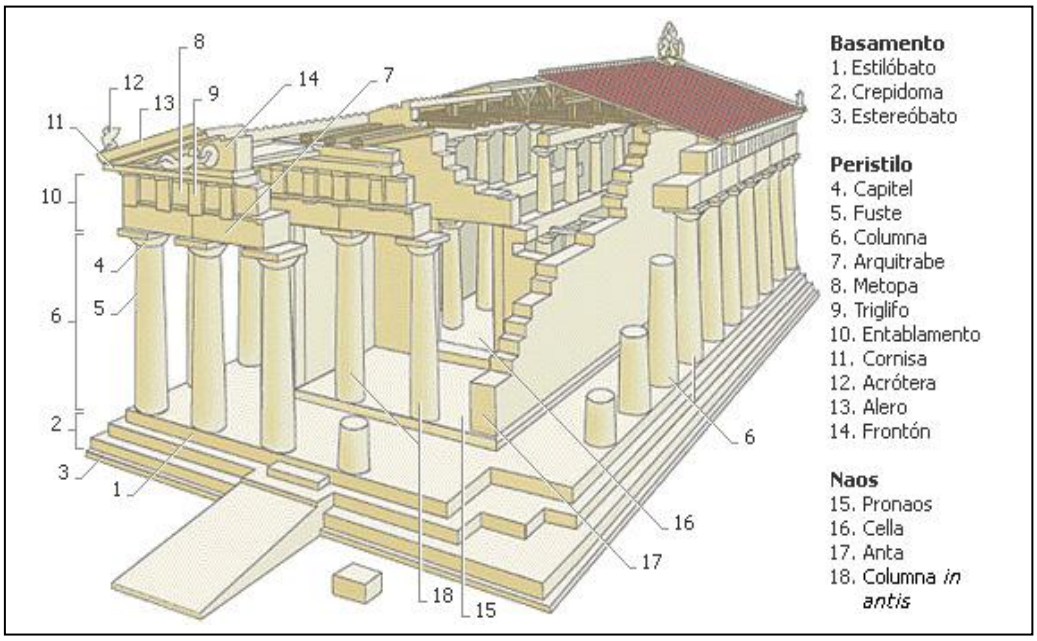
monóptero
–tholo- circular

díptero
dos filas de columnas

Pseudoperíptero columnas adosadas al muro

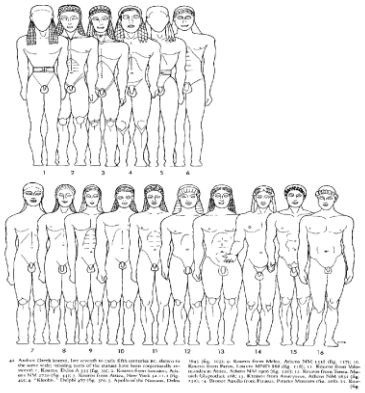
Áptero sin columnas

Templo Afaia en Egina[8] -reconstrucción-

2.- ESCULTURA [9]

- Evolución desde la geometrización hacia el realismo idealizado. Modelos hombres: KUROI y mujeres KORES
- Importancia del Kuroi atleta desnudo, estudio del cuerpo, movimiento, proporciones. La mujer vestida. Se eliminan casi completamente los animales
- Equilibrio entre la naturaleza y la búsqueda de arquetipos perfectos
- Materiales: mármol, bronce, calizas… policromadas, se han perdido. Algunas las conocemos por copias romanas

Evolución del KURO

Evolución de la KORE

Relieves en los frontones de los templos, metopas, estelas….

[8] En arquitectura tanto plantas como alzados los conocemos generalmente por las reconstrucciones a partir de los restos
[9] Algunas obras escultóricas las conocemos por la descripciones o por copias romanas

3.- PINTURA Y CERAMICA

- Aunque los restos son escasos, sabemos por los textos, que la pintura desempeño en Grecia un importante papel
- Se pintaron los templos, las esculturas, los edificios públicos
- La cerámica es pictórica y narrativa.
- Diversidad de formas según los usos y funciones

CRÁTERA, vasija grande con boca ancha y dos asas o mangos hacia el tercio interior de la parte ventruda que servía para mezclar en ella el agua y el vino. OXIBAPHON, crátera con las asas en le tercio superior de la vasija DINOS, crátera esferoidal montada sobre un pie independiente STAMNOS, crátera de asas pequeñas y de boca menos ancha	
HIDRIA, Gran vasija a modo de tinaja provista de tres asas dispuestas de modo que pueda volcarse fácilmente y que se destinaba a depósito de agua PELIKE, hidria con dos asas	
PITHOS, gran vasija esferoidal y de boca estrecha	
ÁNFORA, vasija alta y con dos asas junto al cuello, ya terminada en pie chato, ya en punta y de forma fusiforme para colocarla en este caso hundida en el suelo arenoso o bien sobre u montante y cuyo destino era el de guardar y transportar líquidos y granos. ANFORIDION O ANFORISCA, ánfora pequeña → KÉLEBE, ánfora ventruda y con pie chato y asas que llegan hasta rasar con el borde LAGYNOS o lagena, cantarito a modo de botella para el vino en las mesas	

OENOCHOE, jarra con asa y que tiene por lo común la boca trebolada cuyo destino era verter el vino en las copas OLPE, jarrito panzudo y con asa	
ARÍBALO, especie de botellita de cuerpo esferoidal BOMBYLIOS, aríbalo de forma oblonga	
LEKYTHOS O LECITO, frasco de estrecho y largo cuello con asa en el mismo destinado a guardar aceite o perfumes GUTTUS, especie de lecito o aríbalo y de cuello muy estrecho para verter aceite en las comidas	
ASKOS, botijo deprimido y con un asa por encima para servir el vino aguado	
KANTHARUS O copa de Hércules y de Baco. Gran copa con asas elevadas	
KÍLIX o cáliz, copa de poco fondo, ancha y con dos asas	
KYATHOS o ciathus, la misma copa con un asa	
RYTÓN, vaso para beber que tiene la forma de cuerno terminado en hocico de animal y con un asa	
SKYPHOS O SHYPHUS, vaso o taza semiesférica o en forma de cono truncado	
PIXIS, pote achatado y con tapadera para servicios de tocador	

LEKANE, plato hondo con tapadera semejante a una píxide muy achatada	
ALABASTRÓN, frasquito de perfumes (generalmente, de alabastro o vidrio) con la base redondeada destinado a estar suspendido	
KERNOS, vaso múltiple o conjunto de vasos unidos que servían para ciertas ceremonias religiosas.	

DESARROLLO CRONOLOGICO DEL ARTE GRIEGO

▪ ETAPA ARCAICA siglo XII-VI a.C.

ARQUITECTURA

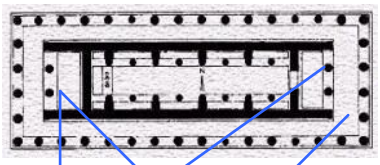
- Pocos restos arquitectónicos
- A partir del siglo VII comienzan a tener importancia los **santuarios**[10] como centros de peregrinación y asambleas en los tesoros se guardan las ofrendas.
- Edificios robustos, sobrios, columnas gruesas con un gran ábaco y equino
- Ejemplos: Hera (Olimpia) dórico. Artemiseium (Efeso) y Heraion (Samos) jónicos.
  Tesoro de los Sifnios (Delfos) con cariátides

Templo Hera en Olimpia

Santuario Olimpia, Zeus

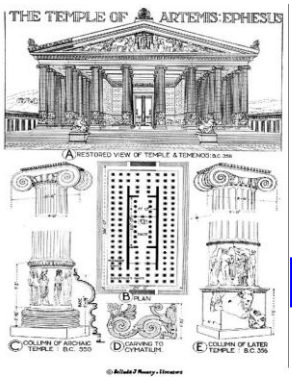

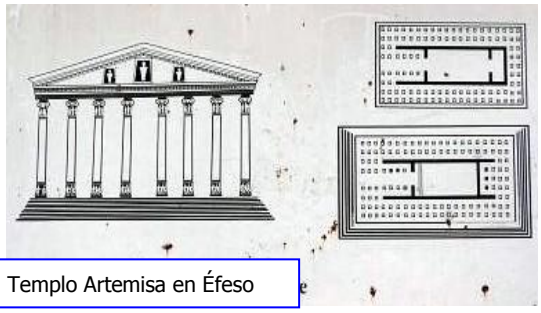
In antis, anfipróstilo, hexástilo, períptero

[10] Acrópolis en Atenas dedicado a Palas Atenea. Olimpia dedicado a Zeus, Delfos dedicado a Apolo, Eleusis dedicado a Demeter

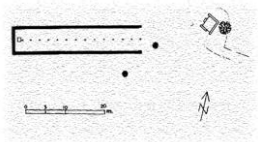

El tesoro de los Sifnios
-Delfos- cariátides

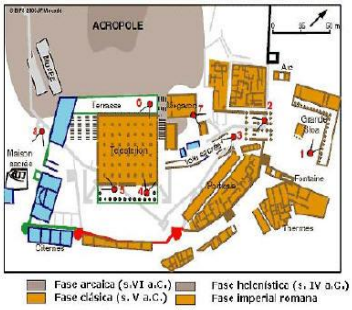
Templo Artemisa en Éfeso

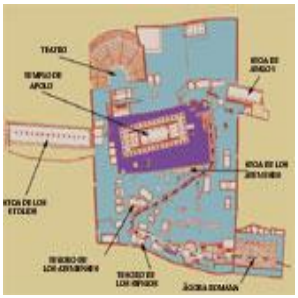
Hera en Samos (primer templo)

Santuario Atenas, Palas Atenea
(ver etapa clásica)

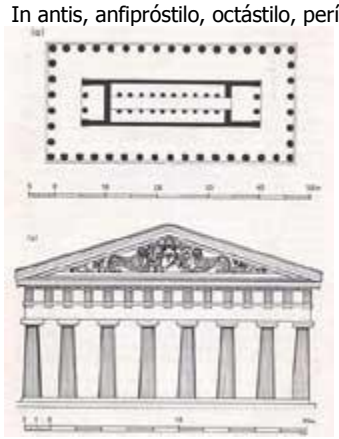

Santuario Eleusis, Deméter

Santuario Apolo, Delfos

In antis, anfipróstilo, octástilo, períptero

Planta y alzado templo Artemisa Corfú

ESCULTURA

Algunos rasgos como el arte oriental: frontalidad, hieratismo, estatismo tanto en bulto redondo como en relieves
Xoanas pequeñas figuras de madera con forma cilíndrica (hacia 700ac), antecedente de las kores

Chiton – túnica-

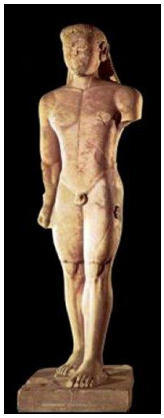
Himation –manto-

Hera Samos (1ª ½ VI aC)

- Zona de Ática: esquematismo y abstracción

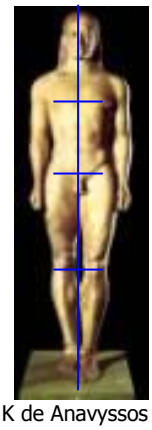
Kurois atletas triunfadores de los juegos, desnudos, ojos almendrados, sonrisa "arcaica" como intento de romper la rigidez, vista de frente, con los brazos pegados al cuerpo, pies adheridos al suelo, adelantando una pierna, simetría - eje: esternón, pectorales, ingles, rodillas-. Estatua bloque (4 puntos de vista: frente, espalda, costados)

Evolución de + hieratismo y geometrización a + movimiento

K. Sunion

Cleobis y Biton

K de Anavyssos

Apolo de Piombino

geometrización peinado

Sonrisa arcaica

Moscóforo= portador del ternero

Jinete Rampín

Esculturas del frontón del antiguo Partenón -Hecatompedon-

Korai
Joven, vestidas con chitón, túnica larga y ceñida, sobre ella el peplo con pliegues en zig-zag y abanico. La ropa pegada al cuerpo -anatomía- Largas trenzas. También sonrisa "arcaica"

Kore peplo

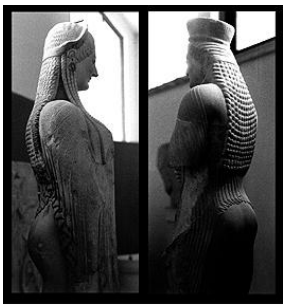
kore

Evolución de la geometrización al realismo idealizado

Atenas (Grecia). Museo de la Acrópolis.
Dos korés arcaicas, vistas de perfil y espalda.

© fotoAleph. Ref.08122344

- Zona de Creta

  Cuerpos aplanados con cintura alta y marcada, pies grandes y paralelos. Cara con forma triangular y dos masas de pelo también triangulares

  Pelo con incisiones horizontales y tirabuzones (semejante a zona ática)

Dama Auxerre

- Zona Cícladas

Influencia oriental
- Leones de Delos recuerdan avenidas esfinges egipcias
  - Esfinge de Naxos = Nike alada

Kurois recuerdan esculturas egipcias, pero desnudas y + estilizadas

- Zona del Peloponeso

Kurois con cánones perfectos, dominio técnico

Relieves en los frontones – ley de adaptación al marco

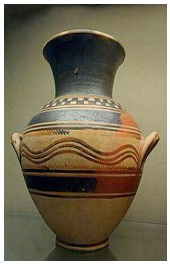

Templo Artemisa, Corfú

PINTURA y CERÁMICA

Cerámica funeraria. Influencia de Micenas: estilización y geometrización figuras

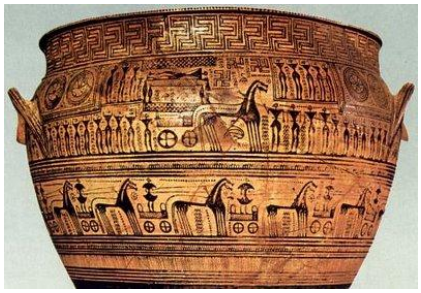
- s. XII-X a C. *Estilo protogeométrico* con dibujos en bandas

- s IX-VIIIa C. *Geométrico severo*. Vasos de gran tamaño, función funeraria, color negro con grecas y meandros, decoración en bandas paralelas, figuras esquemáticas, desproporcionadas, ley de adaptación al marco. Vasos de Dypilon

s VII-VI a C *Orientalizante* Talleres Corinto

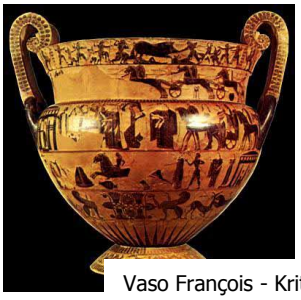
- decoración de flores de loto, dobles volutas, rosetas, esfinges, grifos…
- líneas blancas incisas + retoques blancos y rojos

s VI a C, *Figuras negras*

- talleres en Ática
- figuras humanas en escenas mitológicas y cotidianas
- tonos planos, se señala la forma con líneas blancas
- fondo reojo del vaso y figuras negras – siluetas-
- aparece relacionada con la pintura.

Vaso François - Kritias

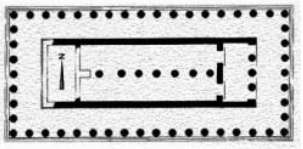

- **ETAPA TRANSICIÓN 2ª 1/2 siglo VI a.C.- 1ª 1/2 siglo V a.C**

ARQUITECTURA

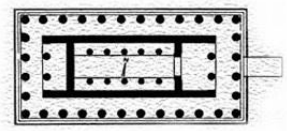
Templos en Paestum – fines etapa arcaica-

Templo Hera en Paestum

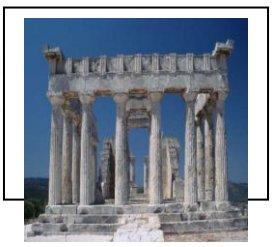

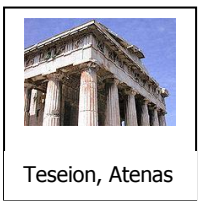

Afaia – Egina-

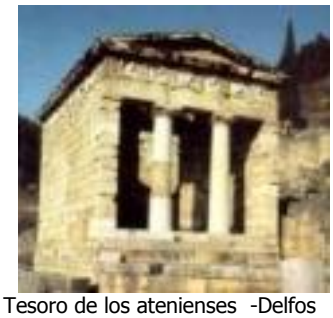

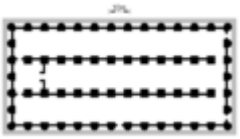
Teseion, Atenas

T. Apolo Delfos.

Poseidón – Paestum-

Tesoro de los atenienses -Delfos

Zeus en Agrigento

ESCULTURA

- Lucha por la conquista del cuerpo humano y la expresión del rostro -> movimiento natural
- Representación de un estado melancólico
- Se domina el problema del movimiento pero no la expresión y los deseos que se manifiestan por medio de gestos

Auriga Delfos

Grupo de los tiranicidas
-posición contrapposto

equilibrio – romper espacio

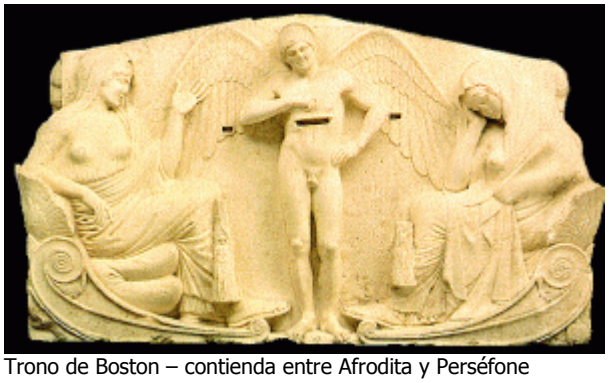

Poseidón

Atenea pensativa

Trono Ludovisi.
Nacimiento de Afrodita entre las Horas
A los lados dos jóvenes una vestida- sacerdotisa- y otra desnuda –flautista-

Trono de Boston – contienda entre Afrodita y Perséfone por el amor de Adonais (¿autenticidad?)

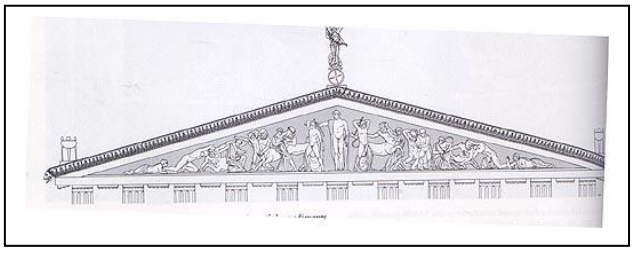

Templo de Afaia – Egina- Frontón: Atenea preside la guerra entre eginetas y troyanos

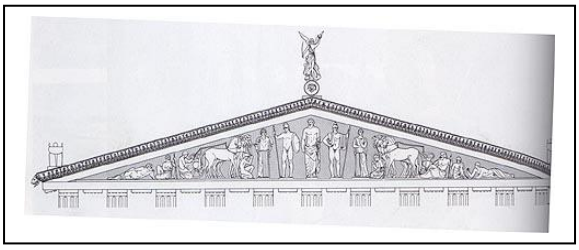

Templo Afaia, frontón- – adaptación al marco -

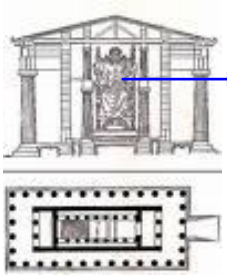
Frontones templo ZEUS En Olimpia

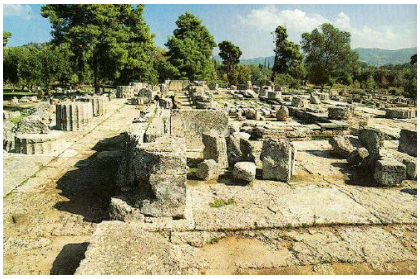
OCCIDENTAL Apolo preside contienda entre lapitas y centauros

ORIENTAL Zeus preside carrera de carros Enomao y Pélope

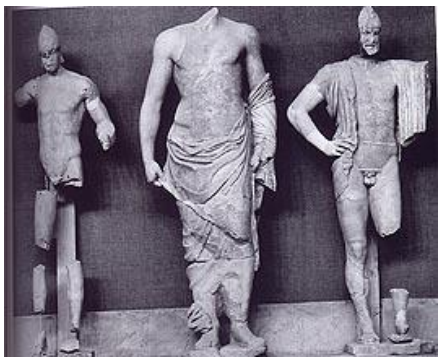
Escultura Zeus, crisoelefantina -oro y marfil- Fidias

Frontón occidental t. Zeus Olimpia : Apolo preside contienda entre lapitas y centauros

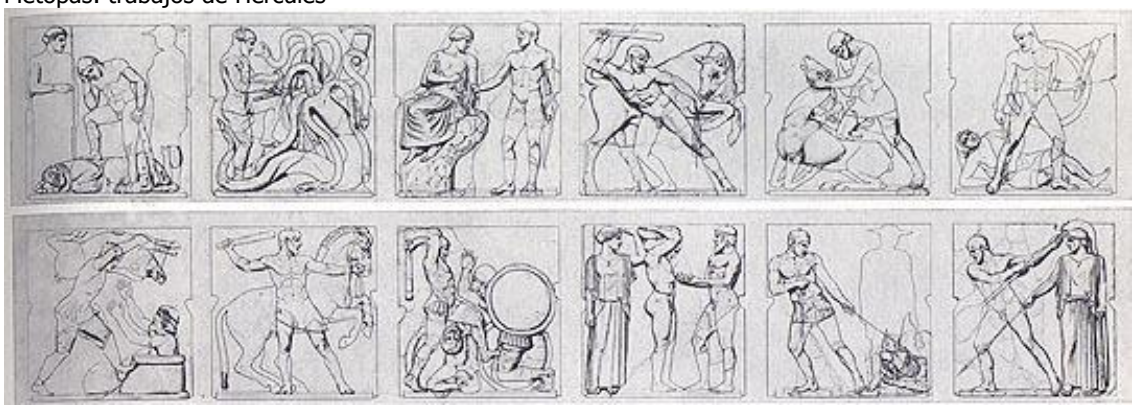

Frontón oriental
Zeus preside carrera de carros entre Enomao y People

Metopas: trabajos de Hércules [11]

PINTURA Y CERÁMICA

- A finales del s VI comienza la técnica de **pinturas rojas**, el fondo de la vasija se pinta de negro. Movimiento en las figuras
- Polignoto es el primer pintor conocido
  - No utiliza luz ni claroscuro. Pintura plana. Cuatro colores: blanco, negro, rojo y amarillo
  - No utiliza perspectiva. Líneas onduladas para dar sensación de espacios y fondo
  - Utiliza los paisajes.
  - Equilibrio e idealismo en composiciones y personajes

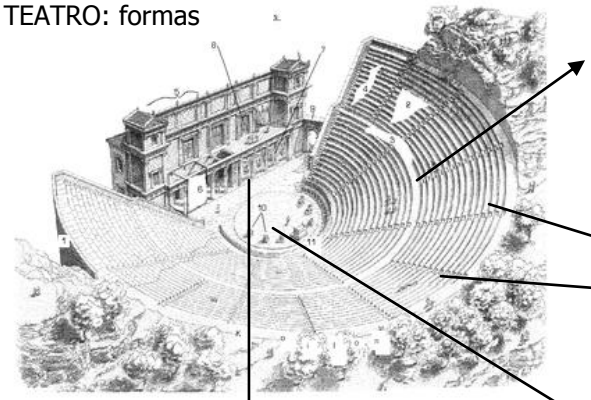
[11] El león de Nemea, La hidra de Lerna , La cierva de Cerinia , El jabalí de Erimanto , Los establos de Augías Los pájaros del Estínfalo ,El toro de Creta, Las yeguas de Diomedes , El cinturón de Hipólita, El ganado de Gerión Las manzanas de las Hespérides, La captura de Cerbero

ETAPA CLÁSICA 2ª ½ siglo V a C – 1ª ½ siglo IV a. C

ARQUITECTURA

- Gran esplendor en Atenas – gobierno de Pericles-
- Madurez del dórico y el jónico
- Aparecen edificios civiles – teatro, odeón, estadio, hipódromo, stoas…-

TEATRO: formas

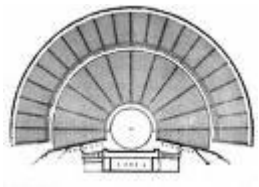

DIAZOMA. División horizontal graderíos

KERKIDE. División vertical graderíos

ORQUESTA. Lugar para el coro, forma circular

PROSCENIO - ESCENA lugar para actores con decoraciones giratorias

Teatro Epidauro

Teatro Delfos

Función: espectáculo religioso para provocar catarsis – confesión pública- → psicodramas
Origen fiestas en honor de Dionisos, dios de la vendimia. Tragedias y comedias

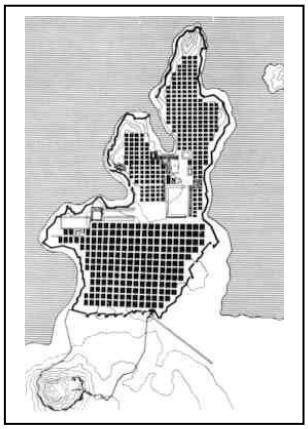
HIPODROMO: planta elíptica. Función -> carreras

STOAS: largos pórticos cerrados por testeros. Función -> conversar

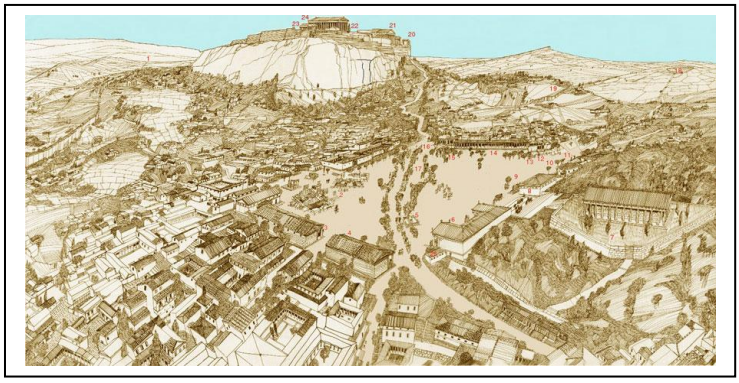
VIVIENDAS: origen hogar del megarón, patio interior con columnas

La ciudad griega con centro cívico – ágora-> amplia plaza pública y mercado-; zona dedicada a viviendas y en algunas acrópolis – situado en zona elevada, centro cívico-social, administrativo, defensa-
Gran desarrollo del urbanismo con 2 modalidades de plano

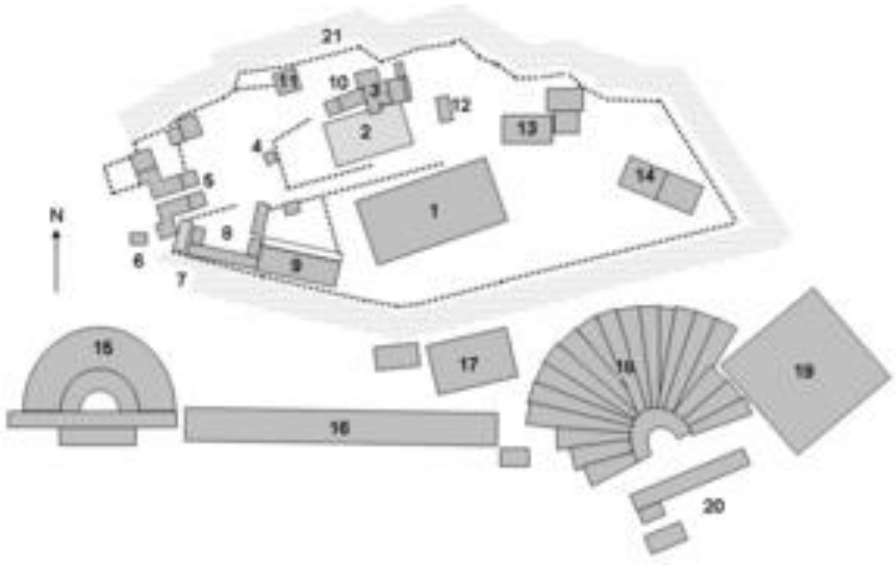
- irregular
- regular -> trazado ortogonal. Antecedente en Mesopotamia y culturas del Indo. Hipodamos de Mileto fue el teorizador del trazado hipodámico

Proyecto de Hipodamos de Mileto

Ciudad Atenas

ACROPOLIS. Atenas

Pericles utiliza para su nueva construcción el tesoro de la Liga de Delos que se custodiaba en Atenas, y que se había creado para combatir a los persas. Aceptado por casi todos los miembros. Esparta no estuvo de acuerdo y abandonó la Liga

1. Partenón. Construido por Ictinios y Calicrates. Dórico
2. Antiguo Templo de Atenea Partenos o Hecatompedón (ver etapa arcaica)
3. Erecteión templo jónico + cariatides, adaptación al terreno
4. Estatua de Atenea Promacos
5. Propileos – entrada, dórico y jónico
6. Templo de Atenea Niké,-victoria aptera- jónico
7. Eleusinión: para celebrar misterios Eleusis
8. Santuario de Artemisa Brauronia, protectora de los partos
9. Calcoteca almacén de objetos de bronce dedicados a Atenea
10. Pandroseión lugar donde Atenea lucho con Poseidón para conseguir el patronazgo de la ciudad de Atenas
11. Arreforión vivían las arréforas, grupo de muchachas que realizaban una ceremonia misteriosa en un templo de Afrodita
12. Altar de Atenea
13. Santuario de Zeus Polieo protector de la ciudad
14. Santuario de Pandión - padre de Erecteo, rey de Atenas-
15. Odeón – representaciones musicales
16. Stoa pórtico

17. Santuario de Asclepio o Asclepeion dios de la medicina
18. Teatro de Dioniso
19. Aglaureión dedicado a Aglauro, hija de Cécrope, primer rey de Atenas

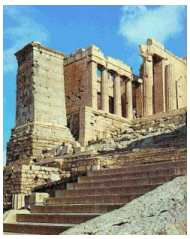
maqueta acrópolis Atenas

Acrópolis Atenas

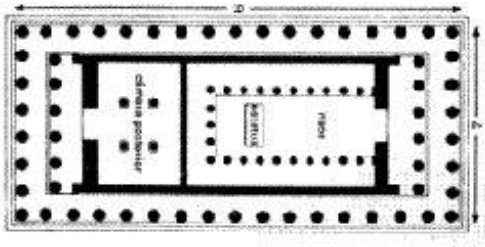

Propileo

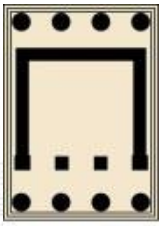

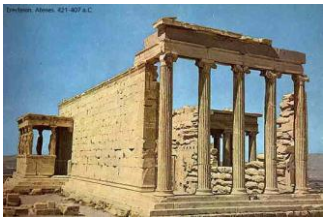
Erecteion

Partenón

Atenea Nike

Teatro Dionisos

Fuera de Atenas comienza la utilización del orden corintio

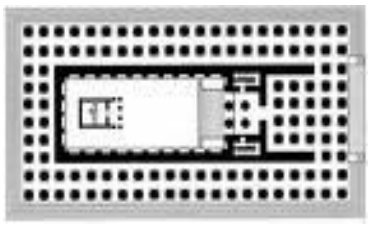
Templo de Apolo en Bassae columnas dóricas en el peristilo, jónicas en el pórtico y corintias en el interior.
Apolo en Delfos
Linterna de Lisicrates – conmemorativo

Apolo en Bassae

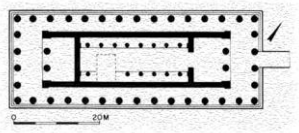

Zeus olímpico en Atenas

Linterna Lisícrates

Apolo en Delfos

ESCULTURA

2ª mitad siglo V a C.

- Cambio en la concepción escultórica, una de las causas el triunfo y la victoria en las guerras médicas que dio confianza y optimismo a los atenienses
- Caen los convencionalismos arcaicos
- Estudio de la anatomía y el movimiento real[12]
- La belleza "imperativo" porque representa lo divino
- Canon basado en la medida y la proporción – influencia de los pitagóricos "el fundamento del mundo se halla en el número". - La mayor parte las conocemos por copias romanas

- MIRON
Broncista
Estudio del movimiento sin violencia, fugazmente

El Discóbolo
Arquetipo movimiento acumulado, rostro inalterable
Recuerdo ley frontalidad

Atenea y Marsias
Sentido psicológico

[12] ALCINA, J; *Arte y antropología*. Alianza forma, Madrid. 1982

POLICLETO

Broncista

Gran teórico del número y la proporción = armonía

Doriforo

- Canon masculino perfecto – 7 cabezas- tiende a lo esférico
- Rostro dividido en tres partes iguales: frente, nariz, mentón
- Rompe la ley de la frontalidad con el contrabalanceo de las piernas pero mantiene un punto de vista único

Diadumeno

Brazos rompiendo espacio

Contrapposto = equilibrio peso

Belleza+equilibrio+fuerza

Amazona herida

FIDIAS

- Escultor del Partenón
- Unidad de estilo
- Majestuosidad de los dioses
- Esculturas con equilibrio físico, moral y espiritual = belleza serena
- Domina la técnica de los pliegues, paños mojados = transparencia anatomía

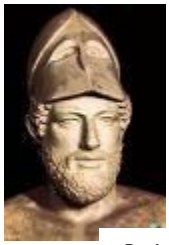
Atenea Lemnia

Atenea Partenos – crisoelefantina, oro y marfil-

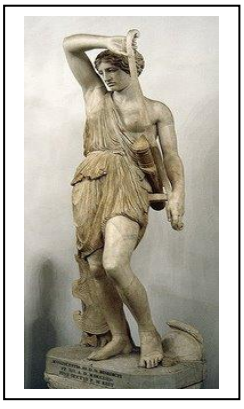
Atenea Promacos – combatiente-

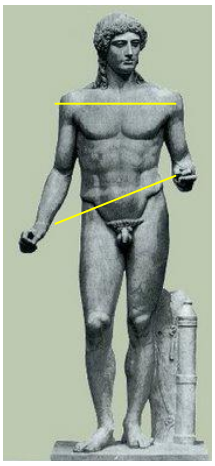
Pericles

Zeus – crisoelefantina-

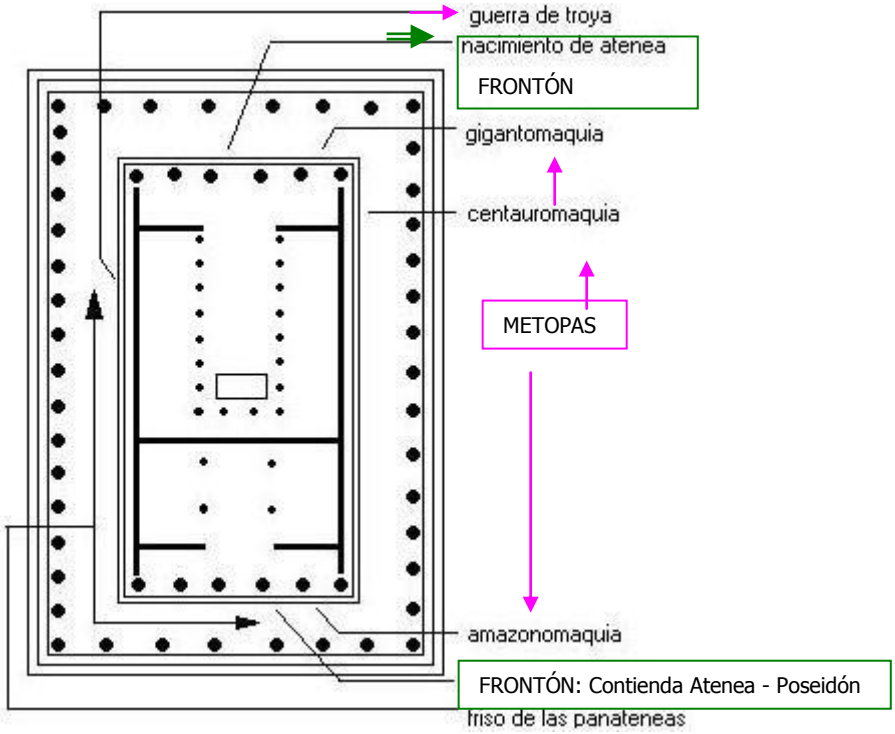

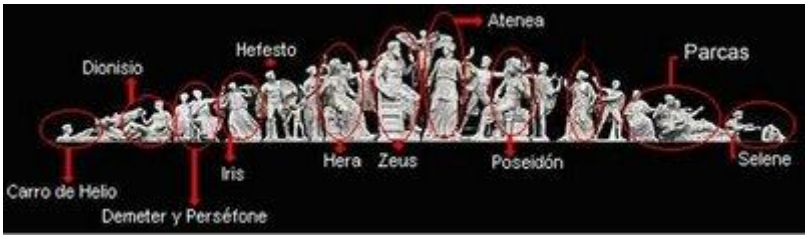
Amazona

Apolo , no mira al frente, peinado con volumen

PARTENÓN

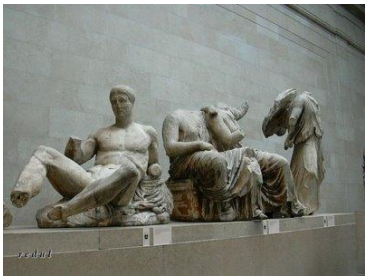
Reconstrucción frontones Partenón

variedad posiciones y posturas

Parcas -Hera, Afrodita y Termis -

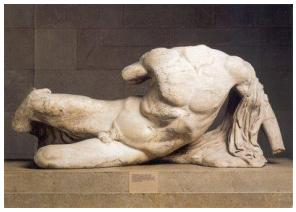

Helios + Demeter, Persefone e Iris

¿Iris?

Técnica paños mojados

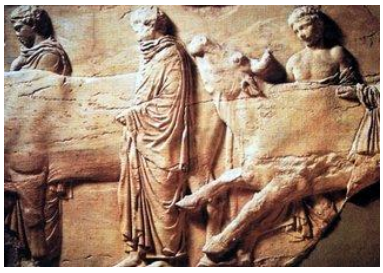

dios fluvial?

FRISOS –corridos, procesión de las Panateneas + otros personajes. Inicio SW

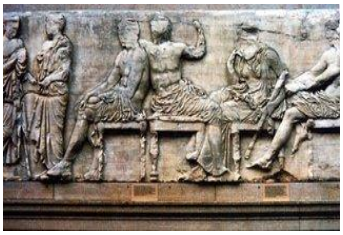

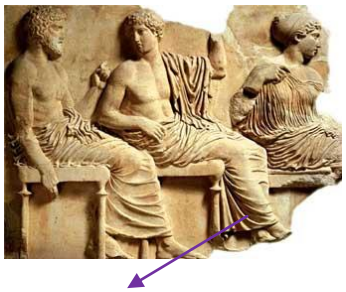

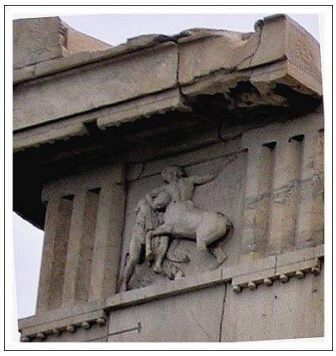

técnica paños mojados

METOPAS – movimiento, individualización rostros, naturalismo

centauromaquia

1ª mitad siglo IV a C

Decae la escultura religiosa – escepticismo ante sus dioses-
Florece escultura privada – retratos-
Por influjo de la pintura aparecen escenas escultóricas
Prolifera el costumbrismo, la vida cotidiana, el realismo y los sentimientos
Esplendor en JONIA

- PRAXITELES

Trabaja también el bronce y el mármol

Formas blandas y curvadas, modelados suaves, consigue el sfumato – transito insensible de la luz a la sombra

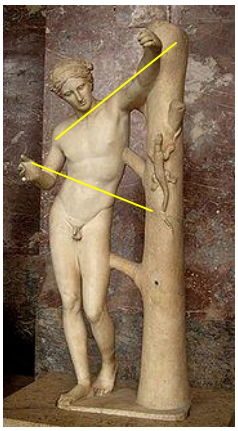
Peinado con grandes mechones

Apoyo en árboles , objetos, drapeados

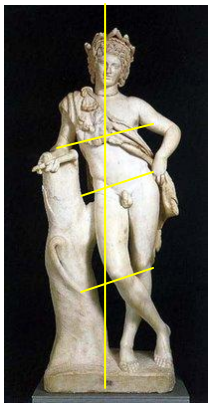
Canon femenino -> desnudo -> excusa la búsqueda del naturalismo

Hermes con Dionisos

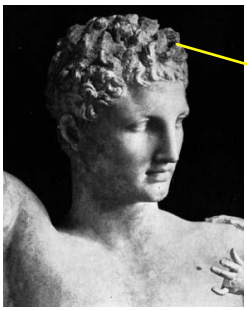
Apolo Sauroctono

Sátiro

Efebo de Maraton

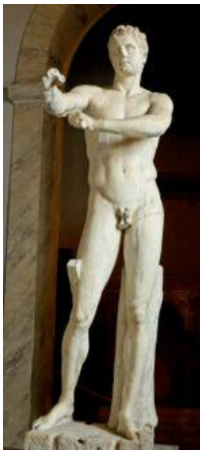

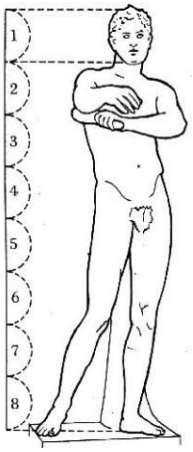
mechones

Afrodita de Cnido

Apoxiomeno

- LISIPO

Perfecciona el canon masculino,
Reduce la cabeza a un 1/8 del total
Alargamiento de los miembros
Rompe el frontalísmo, varios puntos de vista
Movilidad y naturalismo
Retratista oficial de Alejandro Magno

Hércules Farnesio

Eros tensado arco

Ares Ludovisi

Retrato Sócrates

- SCOPAS

Expresa sentimientos y estados de ánimo con patetismo

Diosa Igea

Meleagro

Menade

PINTURA Y CERAMICA

Siglo V Predominio de la pintura al fresco

Temas: mitológicos, alegóricos y de la vida cotidiana
Efectos escenográficos, perspectiva, gradación de planos –claroscuro-
Se exaltan las pasiones- pathos-
Vasos: técnica de pintura roja y utilización de los lekitos con función funeraria –rojo sobre fondo blanco- estilo libre

Siglo IV naturalismo: paisajes, perspectiva –luz-

Técnica de encáustico sobre planchas de madera, se facilitaba el transporte y los colores eran mas vivos y permanentes.
Tras la guerra del Peloponeso los artistas emigran al sur de Italia. Vasos de gran tamaño y confusión de figuras.
Destaca la figura de Apeles: inaugura el retrato ecuestre, trabaja en la corte de Alejandro Magno
Utilización de mosaicos – influencia oriental.

ETAPA HELENÍSTICA 2ª ½ de siglo IV - siglo I a C

ARQUITECTURA

Monumentos grandiosos en Asia Menor
Influencia del arte oriental -> exhuberancia y materiales suntuarios
Uso del estilo corintio
Nueva tipología de edificios desarrollados posteriormente por los romanos
Innovación: utilización de la bóveda, de frontones partidos, mármoles de colores…

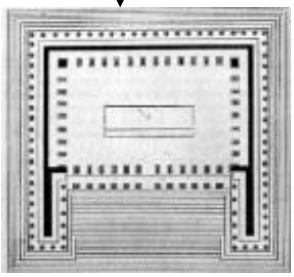

Mausoleo de Halicarnaso

Altar de Zeus en Pérgamo

Relieves de la gigantomaquia

ESCULTURA

Evolución de lo ideal a lo real – descreimiento religioso-. Los temas transcendentes se convierten en anecdóticos
Variedad de temas, movimiento, actitudes variadas
Influencia oriental, barroquismo
Naturalismo placentero: desenfreno de los placeres de la vida
Representación de alegorías, faunos, sátiros, escenas orgiásticas
Se representa lo feo, lo cruel, lo grotesco, lo irónico…
Desarrollo del retrato
Aparece el relieve pictórico con fondos de paisaje = perspectiva

ESCUELAS

Atenas Clasicista, tradición
Torso de Belvedere, musculatura
Niño de la espina, posición

Rodas Movimiento, influencia Lisipo

Coloso Rodas, movimiento

Victoria Samotracia,
estudio de pliegues,
(nike antigua)

Toro Farnesio, composición piramidal

Laoconte y sus hijos, símbolo del dolor, barroquismo, movimiento

Pérgamo Dolor y esfuerzo corporal
Galos, conmemoran la victoria helénica sobre los gálatas

Galo (gálata) moribundo

Técnica trepano –contrastes luces-

Galo suicidándose

Altar de Zeus (ver arquitectura)

Alejandría Influencia Egipto y sfumato Praxiteles
Figuras grotesca –enanos, contrahechos, pícaros…
Tanagras figuritas femeninas en barro cocido policromado
Escenas costumbristas

Tanagras

Grupo del Nilo – simbolismo

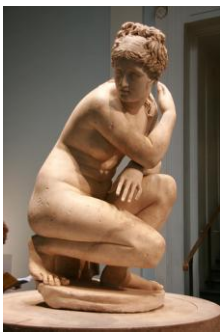
Dificultad para encuadrar en estas escuelas algunas obras

Venus de Milo

Venus capitolina

Venus púdica

Sátiro dormido

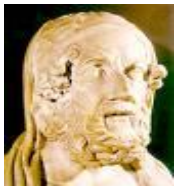

Mujer obesa

Niño de la oca

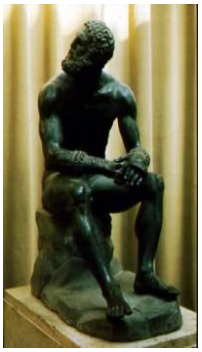

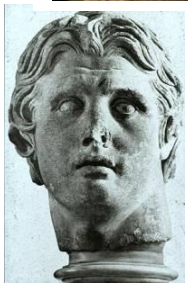
Homero

Jinete – Artemiseion

Pugilista

Alejandro Magno

Hermafrodita dormido

PINTURA Y CERÁMICA
Nuevos colores
Independencia del paisaje, naturalezas muertas, escenas cotidianas
Ocaso de la cerámica pintada
Terra sigillata -> Italia – Arezzo, en Toscaza-

terra sigillata

Mosaico de Alejandro, Batalla Issos

BIBLIOGRAFÍA

AGHION, I.; BARBILLON, C; LISSARRAGUE, F; *Guía iconográfica de los héroes y dioses de la antigüedad*, Madrid, Alianza editorial, 1997.

ANGULO, D.; *Historia del arte*, vol 1, EISA, 4ª ed, Madrid. 1962

BLANCO FREJEIRO, A.; *Arte Griego*, CSIC, 6º ed, Madrid. 1984

BENEVOLO, L.; *El arte y la ciudad antigua*. Gustavo Gili. Barcelona.1977.
BOARDMAN, J.; *El arte griego*, Destino, Barcelona. 1995

Como reconocer el arte griego, Col Médico-Técnica. Barcelona. 1980

CONOLLY, P.; *La ciudad antigua. Atenas y Roma*, Acento, Madrid. 1998

DUBY, G.; *Atlas histórico mundial*, Madrid - Barcelona, Debate, 1989

FALCÓN MARTÍNEZ, C Y OTROS**.;** *Diccionario de la mitología clásica.* Madrid: Alianza Editorial, 1981

FINLEY, M. I; *Los griegos de la antigüedad*, Barcelona, Labor, 1980

FLACELIERE, R.; *La vida cotidiana en Grecia en el siglo de Pericles*, Madrid 1989

GOMBRICH, E.; *Historia del arte*, Alianza Forma, Madrid. 1984

GRIMAL, P., *Diccionario de mitología griega y romana.* Barcelona: Ediciones Paidos Ibérica, 1991

HATJE, U.; *Historia de los estilos artísticos*. Istmo. Madrid. 1973
Historia ilustrada de las formas artísticas, Grecia 3, Alianza nº 1045, Madrid. 1984

HOWATSON, M.; *Diccionario de la literatura clásica*, Madrid, Alianza Editorial, 1991.

KINDER, H y HILGEMANN, W.; *Atlas Histórico Mundial. 1, De los orígenes a la Revolución Francesa*, Madrid, Istmo, 2003.

MARTÍN GLEZ, JJ.; *Historia del Arte*, vol I Gredos, Madrid. 1974

MÜLLER y otros. *Atlas de arquitectura I. Generalidades. De Mesopotamia a Bizancio*, Alianza, Madrid. 1984

Museo Arqueológico Nacional. *Guías didácticas, Salas griegas*

ONIANS, J.; *Arte y pensamiento en la época helenística.* Madrid: Alianza Editorial, 1996

PAPAIOANNOU, K.; *Arte Griego.* Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1973

PIJOÁN, J.; *El Arte Griego.* Madrid: Espasa-Calpe, 6ª ed., 1971

POLLIT, JJ.; *Arte y experiencia en la Grecia clásica*. Xarait, Bilbao. 1984

RICHTER, G.; *El Arte Griego.* Barcelona: Ediciones Destino, 2ª ed., 1984

ROBERTSON, D. S.; *El arte griego*, Madrid, Alianza, 1986.
Arquitectura griega y romana, reed. Madrid, Cátedra, 1985.

WOODFORD, S.; *Grecia y Roma. Universidad de Cambridge.* Gustavo Gili, Barcelona 1985.