

Temas > Escultura

La Escultura Griega

DESARROLLA EL TEMA "LA ESCULTURA GRIEGA", ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES

EPIGRAFES:

- a) CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO.
- b) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESCULTURA GRIEGA.
- c) EVOLUCIÓN DE LA ESCULTURA GRIEGA.
- d) ESCULTORES Y OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS.

a) Contexto socio-histórico.

En el siglo XII a. C. invadieron Grecia los dorios, indoeuropeos procedentes de los Balcanes, que conocían el hierro y se establecieron en el Peloponeso tras dominar a los aqueos. Muchos de los anteriores habitantes de Grecia huyeron ante su llegada hacia las islas y las costas de Asia Menor, como los jonios. A partir del siglo VIII a. C. los griegos empezaron a fundar colonias por todo el Mediterráneo, lo que permitió el desarrollo del comercio y facilitó el contacto con otras culturas. Los griegos se organizaban políticamente en ciudades-estado independientes, llamadas *polis*. Unas *polis*, como Esparta, vivían de la agricultura, dominadas por la aristocracia guerrera y su régimen político era oligárquico; otras, como Atenas, eran de economía comercial y su régimen era democrático. Atenas, gracias a las reformas políticas de Solón y Clístenes, en el siglo VI, había llegado en el siglo V con **Pericles** a la democracia, sistema basado en el gobierno del pueblo y en la igualdad entre los ciudadanos. Este rasgo distinguía a Grecia de los imperios teocráticos y absolutos orientales (como Egipto y Mesopotamia). En Grecia el individuo podía desarrollarse libremente; la cultura griega era antropocéntrica – giraba en torno al hombre-.

Los griegos compartían una lengua, una cultura y una religión común. Eran politeístas. Sus dioses eran representados en forma humana y los imaginaban dotados con las mismas virtudes y defectos de los hombres, a los que podían ayudar o castigar. Les rendían culto en templos y santuarios (Delfos, Olimpia), lo que unía a todas las *polis* griegas. Los Juegos Olímpicos, celebrados cada cuatro años en honor de Zeus, son el mejor ejemplo de este culto panhelénico. Era una religión sin dogmas ni sacerdotes.

Fueron los griegos los primeros en intentar dar una respuesta racional, no mágica, a los misterios del hombre y la naturaleza, mediante la filosofía. Concebían el mundo como un *cosmos* ordenado y bello; lo bello es una *idea*, análoga a la *verdad* y la *bondad*. Existía *armonía* entre el orden humano y el divino. Para los filósofos pitagóricos y sus discípulos, Platón entre ellos, la música y las matemáticas eran la estructura oculta del cosmos. El arte debía reflejar esa belleza a través de la armonía y el equilibrio. Para Platón "*la medida y la proporción realizan en todas partes la belleza y la virtud*" La belleza, la bondad y el bien tienen una naturaleza ideal común.

b) Características generales de la escultura.

- El escultor griego realiza sus obras por *placer estético*, buscando la *belleza ideal*, al margen de su significado religioso.
- La *figura humana* es considerada la expresión de esa belleza ideal, física y espiritual, ("*kalokagazia*"), especialmente el cuerpo masculino *desnudo*. El desnudo es democrático, como la muerte (Lange). Según Protágoras "*el hombre es la medida de todas las cosas*".
- *Naturalismo idealizado* en las esculturas, ya que se trata de representar al *Hombre* perfecto, sin defectos, verdaderos *arquetipos*.
- Búsqueda de la *perfección* formal a través de la *medida* y de la *proporción*. Para ello fijan un **canon** o sistema de relaciones matemáticas entre todas las partes del cuerpo.
- También buscan la *armonía*, *serenidad* y *equilibrio* entre el autodomínio (*ethos*) y la expresión de los sentimientos (*pathos*), especialmente en los rostros.
- Estudio de la *anatomía* en tensión y del *movimiento*, pero equilibrado.
- Los *temas* preferidos son los *mitológicos* (dioses y héroes), pero también atletas.
- *Materiales*: todos (madera, piedra, oro , marfil, etc), pero prefieren el *mármol* y el *bronce*.
- *Esculturas policromadas*, aunque se hayan perdido los restos de color por el paso del tiempo.

PERICLES: (461-429 a. C.), el gobernante más famoso de Atenas, protector de las artes, creador de la Liga de Delos y del imperialismo ateniense. Su época de paz y prosperidad para Atenas se conoce como " Siglo de Pericles". Terminó con la Guerra del Peloponeso.

CANON: Regla de las proporciones humanas según el tipo ideal.

CRISOELEFANTINA:

de oro y marfil. El oro es considerado tradicionalmente el metal más precioso y perfecto por su simbolismo ya que evoca al Sol, que da luz, riqueza y fecundidad y el marfil es símbolo de pureza por su blancura, muy apropiado para **atenea**.

ATENEA: diosa griega de la sabiduría, de las artes y también de la guerra. Según la leyenda surge de la cabeza de su padre, Zeus, dando un grito, armada de lanza y casco. A la vez una lluvia de "nieve de oro" se esparce sobre su ciudad natal, simbolizando la pureza de la diosa - Pártenos es doncella, virgen- y la riqueza que trae consigo. Sus símbolos son la lechuza (imagen de clarividencia y reflexión que domina las tinieblas) y la serpiente, ya que ayudó a su medio hermano Perseo a matar a la Medusa, cuyos cabellos eran serpientes

NAOS: también llamada cella. Era la parte principal del templo griego.

ESFINGE: animal fabuloso con cabeza y pecho de mujer y cuerpo y extremidades de león.

PEGASO: caballo alado que surgió de la sangre de la Medusa, cuando Perseo la mató.

METOPA: espacio cuadrado entre dos triglifos en un **friso** clásico de orden dórico. El triglifo es una decoración consistente en tres bandas verticales.

FRISO: parte central del entablamento clásico, entre el arquitrabe y la cornisa.

FRONTÓN: remate triangular de una fachada.

c) Evolución de la escultura griega.

Se pasa por tres periodos o etapas (incluiremos en cada una de ellas el apartado d) Escultores y obras más representativas):

Etapas arcaicas (desde el siglo VII hasta el 480 a.C.):

Escultura exenta: Las primeras muestras de la plástica griega fueron las *xoana* de madera, que no se han conservado, y *exvotos* en marfil y barro realizados como ofrendas a los dioses y destinados a los templos. La "*Hera de Samos*" y la "*Dama de Auxerre*", en el Louvre, son versiones en piedra de las *xoanas* de madera.

También tenían función votiva los *kouroi* (atletas jóvenes desnudos, victoriosos en los juegos, heroicos y altivos, imagen simbólica de la aristocracia, la única que en esta época interviene en los Juegos Olímpicos) y las *korai* (sacerdotisas vestidas, con el "chitón" o el "himatión", típicos de Atenas, o a veces con la rígida túnica dórica llamada "peplo"), que se colocaban alrededor de templos y santuarios, surgidos para cobijar imágenes de la divinidad a la que se dedicaban. Ambos presentan influencia egipcia en su frontalidad, con brazos pegados al cuerpo y pierna izquierda avanzada, rigidez, geometrismo, ojos almendrados, rizada cabellera y "*sonrisa arcaica*" estereotipada.

Una variante de los *kouroi* son las representaciones de los devotos que portan como ofrenda un animal, como el *Moscóforo*, portador de un ternero, obra del escultor Rombos. Son también frecuentes esculturas de animales (ej. leones de Delfos) o seres míticos, como esfinges, tema importado de Egipto.

Relieves: los espacios arquitectónicos de *frontones*, *metopas* y *frisos* sirvieron como marco para desarrollar conjuntos de narraciones mitológicas y épicas. Tuvieron que resolver el problema de adaptación de las figuras al marco arquitectónico a base de tanteos. Como ejemplos citaremos los relieves del *templo de Artemisa*, en Corfú, que en los extremos de los ángulos coloca figuras a escala más pequeña; el *Tesoro de los Sifnios*, en Delfos, y el *Hecatómpeдон*, en Atenas colocan algunas figuras tumbadas o bien animales.

Son abundantes también las *estelas funerarias*. Las masculinas solían representar al hombre andando en actitud pensativa; las femeninas representan a la difunta contemplando sus objetos, frecuentemente sentada con una paloma en la mano, etc.

Etapas clásicas (siglos V y IV a. C.):

A la etapa *severa*, de transición del arcaísmo al clasicismo, pertenecen los relieves del *templo de Afaia*, en Egina (490 a.C), representando las luchas de eginetas y troyanos, y del *templo de Zeus*, en Olimpia (460 a. C), uno de cuyos frontones representa la lucha de lapitas y centauros, con gran perfección anatómica. En bronce quedan unas obras maestras como el *Auriga de Delfos*, el *Efebo* atribuido a Kritios, y el famoso *Poseidón* (o Zeus). Muchas otras se han perdido porque se ha fundido el bronce, pero conservamos copias en mármol, como el grupo *Los Tiranocidas*, de Kritios.

En esta etapa se logra el naturalismo idealizado, la armonía y el equilibrio. Destacan una serie de escultores.

a) **Siglo V a. C.:**

- **Mirón:** bronceista, autor del famoso "*Discóbolo*", atleta que lanza un disco, que conocemos por copias romanas en mármol del original en bronce. Representa el instante en que el atleta se dispone a lanzar el disco. Mirón se preocupa por el movimiento en potencia. La composición es equilibrada, gracias a la contraposición de las dos curvas de los brazos. Perfecto estudio anatómico, pero el rostro carece de expresión y el cabello es poco natural. Otra obra suya es *Atenea y Marsias*.

- **Policleto** de Argos: bronceista, preocupado por conseguir unas proporciones ideales del cuerpo humano, basadas en las matemáticas. Autor de un tratado donde establece un **canon** o relación adecuada entre las partes y el todo (el cuerpo humano debía contener siete veces la cabeza). Plasma su teoría en el "*Doríforo*", atleta desnudo que porta una lanza, quizá Aquiles. La estatua es la expresión del **canon** de siete cabezas de Policleto, ideal de belleza masculina. La figura avanza, apoyando el peso en - una pierna mientras la otra retrocede, en un perfecto contrapposto. Composición equilibrada, armoniosa y proporcionada. Estudio anatómico, con fuertes contrastes de luz y sombra. Otras obras suyas son el "*Diadumenos*" y la "*Amazona herida*". Ambas las conocemos por copias romanas.

- **Fidias:** (m. hacia el 432 a.C.), el más famoso de los escultores clásicos. Sus estatuas están llenas de equilibrio, perfección y naturalidad en los cuerpos, cubiertos por ropas que se pegan y dejan ver la anatomía, según la técnica de "*paños mojados*".

Las esculturas que más fama le dieron son las **crisoelefantina** (madera recubierta con placas de marfil y de oro) que sólo conocemos por copias y descripciones literarias. La más famosa era la *Atenea Pártenos*, virgen, que realizó para ser colocada en la **naos** del Partenón, templo dedicado a ella por los atenienses. Se trataba de una escultura de 11 metros de altura, que portaba en la mano derecha una Victoria y en la izquierda un escudo con un relieve de la amazonomaquia. Llevaba un casco con una **esfinge** y dos **Pegasos**.

Durante las obras desapareció parte del oro, culpando a Fidias los enemigos de su amigo **Pericles**.

Según algunos murió en la cárcel pero otros piensan que fue desterrado a Olimpia, donde realizó otra estatua **crisoelefantina**, su famoso *Zeus*, imagen sedente de 10 metros, donde aparece el rey de los dioses en su trono, barbado, con corona y cetro. También realizó otras dos *Ateneas*, la *Prómacos*, en bronce y la *Lemnia*, que sólo conocemos por copias mediocres.

Supervisó la realización en su taller de los *Relieves del Partenón* (447- 432 a.C), por encargo de su amigo **Pericles**:

- en las 92 **metopas**relata en altorrelieve luchas mitológicas (Centauromaquia, Gigantomaquia, Amazonomaquia y la Guerra de Troya), simbolizando el triunfo del orden sobre la barbarie y el de Atenas sobre los persas en las guerras médicas.

- en el **friso** (160 metros de largo), representa en bajorrelieve *la procesión de las Panateneas*, doncellas que llevan a la diosa **atenea** un peplo como ofrenda, acompañadas por varios jinetes.

en los **frontones** se representa el nacimiento de **atenea**, la diosa protectora de la ciudad (*frontón oriental*) y las luchas entre **atenea** y Poseidón por el dominio de Atenas (*frontón occidental*)

b) Siglo IV a. C.:

- **Scopas** : se interesa por la expresividad y el dramatismo, sus esculturas manifiestan su patetismo en la torsión de sus cuerpos y en sus rostros, de profundas miradas . Obras: “ *Ménade* “ , retorciéndose en plena danza dionisiaca, “*Meleagro*”; participó en la decoración del Mausoleo de Halicarnaso

-**Praxíteles** : (hacia 370- 330 a.C) , preocupado por la belleza, sus figuras son graciosas, delicadas, llenas de exquisitez y sensualidad, con rostros levemente melancólicos. Sus cuerpos se arquean levantando una pierna para apoyarse sobre la otra (*curva praxitélica*). Sus obras más conocidas son “ *Hermes con el niño Dionysos*”, un grupo en mármol pulido. Con ternura el dios Hermes ofrece un racimo de uvas a su hermano, futuro dios del vino. La obra, posiblemente original, se encuentra en el Museo de Olimpia (Grecia). El “*Apolo Sauróctono*“, joven que está a punto de aplastar un lagarto , “*Eros*” y “ *Afrodita de Cnido*”, el primer desnudo femenino, que representa a la diosa entrando en el baño. Su amante Friné sirvió de modelo.

- **Lisipo** : gran bronceador, es el autor del “*Apoxiomenos*”, atleta que se limpia el sudor con la estrígile. Es un desnudo más esbelto que el de Policleteo, porque establece un nuevo canon de 9 cabezas. La escultura, captada en movimiento, avanza los brazos e incorpora el espacio con varios puntos de vista.. Lisipo fué también retratista oficial de Alejandro Magno.

Etapa helenística (siglos III- II y I a. C):

Tras las conquistas de Alejandro Magno, la cultura griega se difunde y fusiona con la oriental, surgiendo una cultura de gran lujo y refinamiento estético. Es la *fase barroca* del helenismo, de enorme variedad del gusto: conviven la idealidad y el realismo, la belleza y la deformidad, los temas dramáticos y los cotidianos, representándose todos los estadios del ser humano (de niños a ancianos). Los clientes eran la minoría rica y poderosa de la época. Las características del *arte helenístico* son : complicación compositiva, grandiosidad y ruptura de la proporción clásica, realismo, ilusionismo escenográfico, ruptura del equilibrio, gusto por el movimiento, la tensión dramática, sensualidad y belleza, habilidad técnica

Las principales escuelas fueron: la *Escuela de Rodas* (el *Coloso*, una de las siete maravillas de la Antigüedad, *Laocoonte y sus hijos*, *La Victoria de Samotracia*). La *Escuela de Alejandría* (*El Nilo y sus hijos*, *Vieja borracha*).La *Escuela de Pérgamo* (relieves del *Altar de Pérgamo*, *El Galo moribundo*). La *Escuela de Atenas* (*El niño de la espina*, *Tanagras*)