

EL ARTE GRIEGO

1 Contexto histórico

La importancia del arte griego (de toda su cultura) es enorme. De hecho podemos decir que es la base de la cultura europea y Occidental en general. De hecho aún seguimos pensando como ellos lo hacían (filosofía racional), aún seguimos organizándonos como ellos lo hacían (democracia), aún seguimos construyendo y esculpiendo tal y como ellos lo hacían. Lo que ocurrió en la Grecia clásica fue un milagro cultural que los historiadores aún no saben explicar, una isla de humanidad en un contexto donde el hombre no valía nada.

De hecho ese nivel cultural que afectaba tanto a las ciencias como a las letras y como a la política, fue difícil de sostener y el brillo de Grecia fue aprovechado por Roma pero poco después desapareció, llegando a ser la sociedad idealizada, la meta y el único norte cultural para todo Occidente durante muchos siglos.

El arte surge de un período sombrío (S. X, IX y VIII) con una mezcla de lo nuevo y de lo viejo, de lo cretomicénico y de lo dórico. De hecho existen tres **elementos constitutivos** de la cultura griega: Los dorios aportaron la rigidez, la dureza, el espíritu militar y deportivo, el estilo geométrico. De las supervivencias cretomicénicas quedó el gusto por la belleza como algo ideal, utópico, el amor a la naturaleza, a la luz mediterránea, el concepto de proporción y armonía. Pero no olvidemos que la pequeña Grecia tenía como vecinos al gigante Imperio Persa y a la civilización egipcia y su tradición cultural era mucho más antigua. Por eso la influencia oriental de Persia y Egipto es también componente importante en la cultura griega, el cual se manifiesta sobre todo en la majestuosidad y el gusto por lo fastuoso del período helenístico.

El límite geográfico no es sólo la península de los Balcanes sino todo el escenario en el que se desarrolló la colonización griega, desde las costas mediterráneas de la península ibérica hasta las costas del mar Negro. Todo el Mediterráneo y el Mar Negro fueron los escenarios donde la cultura griega desplegó sus colonias llevando hasta allí la réplica cultural de sus metrópolis.

En cuanto a la **localización temporal** podemos situar los inicios de la cultura griega en el siglo VII a.C. y finalizando en el 146 a.C. siendo ésta una fecha de referencia cuando la última polis griega independiente, Corinto, es conquistada por el Imperio Romano. No es que se acabe en ese momento pero sí empieza una nueva fase histórica donde Grecia no es sino una provincia más dentro de la civilización dominante romana. Durante esos seis siglos podemos apreciar varias fases:

1.1 Época arcaica:

Fase de formación de la polis griega durante el siglo VII y ya en siglo VI fase de plena expansión con la colonización mediterránea. Es una fase de ascenso cultural.

1.2 Época clásica:

Los frutos de la colonización convierten a las polis griegas en ciudades ricas y prósperas. Es la fase de plena hegemonía helena y de cenit cultural. A este siglo V también se le llama el siglo de Pericles.

1.3 Época helenística:

La colonización se ha paralizado y está en franco retroceso. Paralelamente comienzan las guerras civiles entre polis, las guerras médicas contra el vecino persa y la unificación del territorio heleno bajo la hegemonía de Macedonia. Por último, la cultura helena se extiende gracias al Imperio de Alejandro Magno, recibiendo influencias orientales. Todo ello lleva a un empobrecimiento económico y cultural, así como a un cambio en los valores humanísticos anteriores.

Uno de los elementos esenciales que propició este esplendor cultural fue la propia organización socio-política de los helenos en **Polis**. El concepto de polis es el de ciudad-estado, es decir, un conjunto de ciudades independientes pero con una cultura, una religión y un sentimiento panhelénico común (Olimpiadas p.ej.). La polis griega era algo completamente distinto a lo que se había visto hasta entonces y también a lo que se vería después. Era una agrupación de ciudadanos frente al gran imperio de súbditos, era una organización más pequeña, más simple pero más perfecta y humana.

Otro de los elementos propiciatorios de este fenómeno cultural fue la **religión griega**. Era una religión sin dogma ni fe, sin un clero profesional (eran cargos públicos rotativos), y sobre todo, basada en el libre albedrío del hombre. Era muy importante como elemento cohesionador de las polis y del futuro sentimiento panhelénico, pero es una religión humanizada, con dioses con vicios y virtudes humanas. Era una religión que no solucionaba problemas de conocimiento, que permitía la investigación racional y lógica y que incitaba al Arte y a la belleza. De hecho la característica principal de los dioses era su belleza absoluta (belleza humana puesto que es una religión completamente antropomórfica) con lo cual se divinizaba la belleza.

2 El arte griego

El **oficio de artista** fue evolucionando desde un anonimato de origen oriental hacia la manifestación de personalidades individuales. Frente a este anonimato como el egipcio, las obras griegas se firman y cada autor sigue una línea personal. Los mejores artistas incluso crearon escuela.

Estos artistas trabajan por todo el territorio helénico porque los contactos comerciales entre polis eran frecuentes.

No obstante, los principales solían trabajar más para su polis, eran figuras reconocidas que vivían muy bien y eran aclamados por sus conciudadanos. Hasta la fase helenística no se crearán escuelas locales.

La técnica y la investigación propias de la curiosidad y el afán por saber de los griegos, se ponen al servicio del Arte, tanto en arquitectura (éntasis), como en la escultura (mármol rígido sin apoyos) o en la pintura de la que casi no se conservan restos.

3 El nacimiento del urbanismo.

Para un ateniense, toda su ciudad era una obra de arte y el concepto de belleza debía ser global. Para empezar existían tres elementos fundamentales a la hora de situar el **emplazamiento** de una polis: el **militar**, buscando siempre una parte alta o Acrópolis (es una pervivencia cretomicénica), el **económico** ya que el emplazamiento debía estar situado cerca del mar o en una encrucijada de caminos para facilitar la comunicación comercial y cultural y, por último, el criterio **estético** ya que el marco natural debía ayudar a hacer más bella la ciudad. Con la colonización griega las metrópolis van creciendo en espacio debido a la prosperidad económica que conlleva el intercambio comercial con sus colonias. Este crecimiento se planifica siempre. Hasta entonces la mayoría de la gente vivía en el campo alrededor del núcleo urbano pero a partir del siglo VI la polis pasa de ser la capital del Estado a ser la ciudad-Estado donde reside la mayoría de la población.

Existen varios elementos esenciales en la distribución urbanística de las polis:

- La **Acrópolis** era la parte alta de la ciudad. Un recinto amurallado y fácilmente defendible donde se situaban también los templos y los tesoros de los dioses que protegían la ciudad.
- El **Ágora** era la plaza principal de la ciudad y tenía dos funciones: una política ya que era la plaza abierta donde se reunía periódicamente la Asamblea o conjunto de todos los ciudadanos para tomar, por votación, las decisiones más importantes. Pero pronto adquirió otra función comercial y alrededor del Ágora vivían artesanos y comerciantes, junto a las casas de los aristócratas (los que no vivían en las grandes y lujosas villas cercanas a la ciudad).
- La **Stoa** eran los pórticos cubiertos que rodeaban el ágora, daban cobijo a la gente y allí se situaban los comercios. Estas stoas porticadas continuaban por las calles principales de la ciudad.
- El **Gimnasio y la Palestra** eran los lugares de ocio y esparcimiento, allí se practicaban ejercicios físicos a la vez que eran centros de reunión cívicos, a modo de paseos decorados con columnas a ambos lados. Se situaban en los márgenes de la ciudad.
- El **Teatro** era el edificio más importante de la ciudad junto con los templos. Era el espectáculo predilecto de los helenos y será comentado más adelante.
- El **Estadio** era el otro gran centro cívico. De planta rectangular y con una cavea sobre el desnivel del terreno, servía para realizar diferentes juegos atléticos. Los griegos eran muy aficionados a estos deportes. Ellos crearon el concepto de deporte.

En general, el edificio en el arte griego está concebido como la armonía total de todas sus partes, pero más si cabe de cara al exterior. Se buscan los valores estéticos globales, haciendo grandes conjuntos donde ningún edificio debía desentonar con respecto a los demás. Todos los edificios estaban proporcionados a la escala del hombre, realizados con los mismos materiales y con los mismos colores. Si en un edificio ninguna pieza debía ser desmesurada y se adaptaba al conjunto (sillares, columnas, etc), ningún edificio debía sobresalir en la ciudad. Más que arquitectura, los griegos hacían urbanismo.

4 La arquitectura.

Comenzaremos por enumerar algunas características generales que se repiten en todos los edificios griegos. En cuanto a los materiales, el adobe y la mampostería se sustituye por el sillar isódomo de piedra o de mármol blanco. Conocen el arco y la bóveda porque hacía mucho que se empleaba en Mesopotamia pero sólo utilizarán sistemas adintelados. Los elementos funcionales como los soportes (las columnas) serán objeto de estudio para volverlos auténticas obras de arte en sí mismas, en un intento de encubrir su miserable función de soporte. Prefieren las estructuras arquitrabadas porque son más serenas y estables, basadas en líneas horizontales y verticales.

La construcción más representativa es el **Templo**.

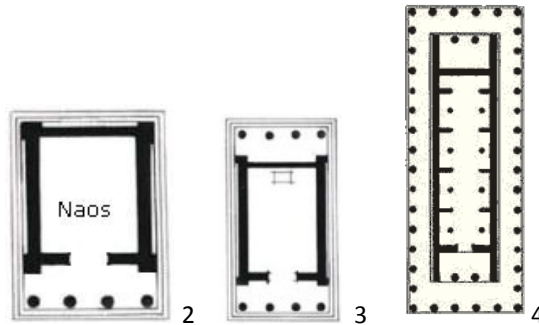
Existían diferentes **plantas** de templo griego: Los había de planta circular llamados Tholos pero predomina el de planta rectangular y constan todos ellos de las siguientes partes:

1. La cámara rectangular central llamada **Cella** o **Naos** y que contiene la imagen en escultura del Dios. Puede ir con o sin columnas.
2. La **Pronaos** o pórtico abierto con muros laterales rematados por pilastras, una a cada lado y con dos columnas "**in antis**".
3. En el extremo opuesto a la pronaos está el **Opistódomos** o falso pórtico sin comunicación con el templo y que sólo tiene la función de dotar al edificio de una estructura simétrica.
4. El templo se levanta sobre un basamento o **Crepis** formando una escalinata en todo el perímetro, normalmente con tres escalones, el último de los cuales, de donde nacen ya las columnas se denomina **estilobato**.

TIPOS DE TEMPLOS

Según el número y posición de las columnas encontramos cinco tipos básicos de templo:

1. «**IN ANTIS**», es el más sencillo, quiere decir con «antas» (prolongación de los muros de la naos hacia delante para formar el pórtico). Este templo consta de una naos o cella y un pronaos generalmente con dos columnas. Estos templos son de pequeño tamaño y también se les denominaban «tesoros», porque servían para depositar ofrendas.

2. «**PRÓSTILO**», en la fachada de entrada tiene cuatro columnas delante del pórtico.

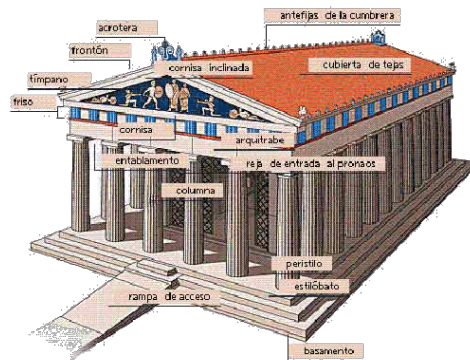
3. «**ANFIPRÓSTILO**», tiene columnas en la fachada y en la parte posterior del templo. Se trata de un tipo poco frecuente. El más característico es el templo de Atenea Niké en la Acrópolis de Atenas.

4. «**PERÍPTERO**», tiene una serie de columnas que delimita los cuatro lados de toda la estructura del templo. Generalmente es el de mayor tamaño y de este tipo suelen ser el 90% de los templos griegos.

Hay varios tipos de templos perípteros según el número de columnas que tiene en el lado corto. Si tiene seis se llama «períptero hexástilo», si ocho «períptero octástilo», si diez «períptero decástilo» y si doce «períptero dodecástilo».

En los templos perípteros el número de columnas del lado largo debía de ser el doble del número de columnas del lado estrecho más una.

5. «**THOLOS O MONÓPTERO**», templo circular con una naos circular y un número variable de columnas. Su cubierta es cónica y eran característicos del siglo IV a.C

PARTES DEL TEMPLO

- FRONTÓN O FRONTIS

Remate triangular de una fachada o de un pórtico en los lados menores de los templos griegos con tejado a dos aguas. El fondo se denomina tímpano y se decora con relieves y esculturas.

tímpano: Espacio triangular comprendido entre las dos cornisas inclinadas de un frontón y la horizontal de su base.

- ENTABLAMENTO O CORNISAMENTO

Conjunto de molduras horizontales sostenidos por columnas o pilares que coronan un edificio. Se compone de arquitrabe, friso y cornisa.

1. **arquitrabe**: Parte inferior del entablamento que descansa directamente sobre los capiteles de las columnas y está formado por una única pieza de piedra que cubre los intercolumnios.
2. **friso**: Parte central del entablamento, entre el arquitrabe y la cornisa. Se decoraba con metopas y triglifos.

- i. METOPA: Espacio entre dos triglifos del friso dórico, que generalmente se decora con relieves.
 - ii. TRIGLIFO: Decoración con tres bandas verticales en el friso dórico.
3. **cornisa**: Parte superior del entablamento situada en saledizo sobre el friso.

- KREPIS O CREPIDOMA

Basamento del templo griego, elemento de transición entre el suelo natural y el edificio. Está formado por tres escalones, dos inferiores que en conjunto se llaman estereóbato y uno superior estilóbato, sobre el que se alzan las columnas.

Aunque se han perdido, los templos estaban policromados: azul en triglifos, rojo en las metopas y los relieves también se policromaban para darle al edificio un aspecto alegre y vivo.

Era tal la perfección que buscaban en estas obras que incluso intentaban subsanar los defectos ópticos inherentes al ojo humano. No bastaba la perfección real sino que ésta debía ser vista por el hombre. Todo para conseguir una armonía visual. Así **curvaban hacia arriba el entablamento** entero y el estilóbato para evitar la sensación de vencimiento por el centro. **Inclinaban todas las columnas** hacia adentro para evitar la sensación de caída.

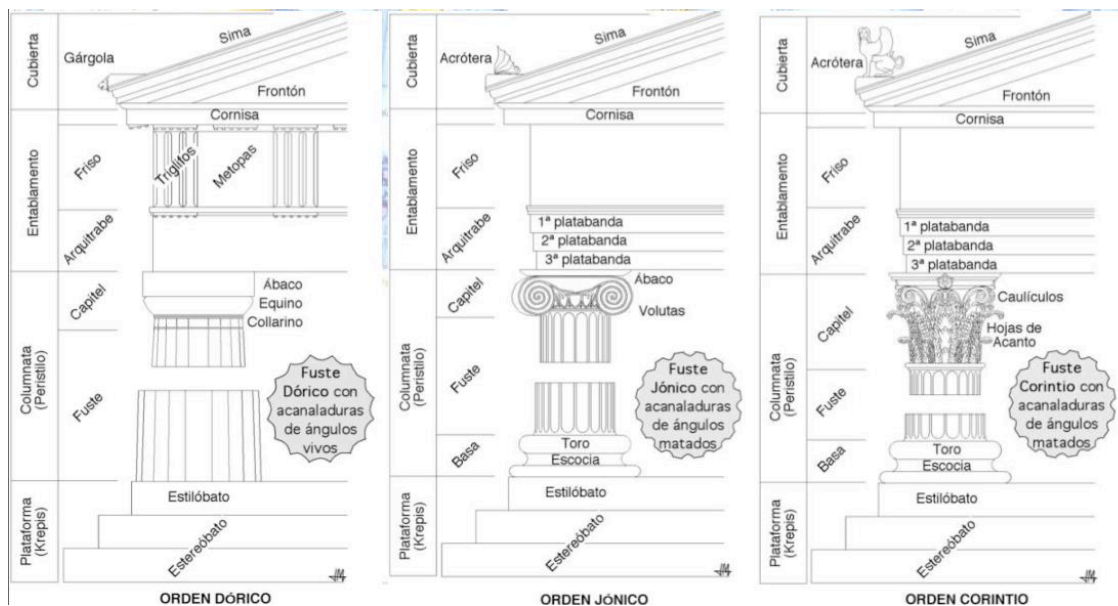
Utilizaron por primera vez el **éntasis** de las columnas para aminorar el efecto de concavidad en el centro. El **diámetro de las columnas** era mayor en las de las cuatro esquinas para evitar la sensación de presión en esos puntos. Los **intercolumnios** o espacios entre columnas disminuían hacia las esquinas para evitar la sensación de agrupamiento en el centro. En definitiva era la ciencia al servicio del Arte con un único fin: la perfección.

Para disimular la función de soporte (que es más práctica que estética), los griegos reglamentaron un conjunto de normas que convertían a la columna en algo bello, en una auténtica escultura: Este conjunto de normas se denomina **Orden Arquitectónico** y es un tipo de unidad arquitectónica que conjuga tres partes: el pedestal, la columna y el entablamento. Existen en la Grecia clásica tres órdenes arquitectónicos: el dórico, el jónico y el corintio.

Dórico: sin basa, columna robusta, fuste en arista viva, éntasis, capitel sencillo, arquitrabe de una sola pieza, friso dividido en triglifos y metopas.

Jónico: con basa, columna esbelta, fuste acanalado, sin éntasis, capitel con volutas, arquitrabe dividido en tres fajas, friso continuo (puede estar decorado).

Corintio: similar al jónico, capitel con hojas de acanto.

El afán de esconder la función de sustentación llevó incluso a sustituir a las columnas por auténticas esculturas que recibían el peso de la techumbre sobre sus cabezas. Si estas esculturas eran femeninas recibían el nombre de **cariátides** y si eran masculinas de **atlantes**.

5 La escultura griega.

Desde los inicios de la cultura griega la temática de la escultura griega, relieve, cerámica, estatuillas, etc, se centra siempre en la figura humana. De todas estas técnicas, la gran escultura de bulto redondo será la más propicia para plasmar la grandeza y la perfección con las que los griegos concebían el cuerpo humano.

Al igual que en la arquitectura, existe una periodización escultórica que es la siguiente:

- Período arcaico: del S.VII al 500 a.C.
- Período de transición o Estilo Severo: del 500 al 475 a.C.
- Período Clásico: del 480 al 313 a.C.
- Período Helenístico: del 313 al 146 a.C.

Esta periodización coincide con las fases de alza y crisis económica y militar de la historia griega. Como en la arquitectura, la fase arcaica es de evolución hacia la perfección, la fase clásica es el cenit, la era de los grandes maestros y, la fase helenística es un período de retroceso cultural hacia formas más orientalizantes.

La escultura griega es una constante lucha por la perfección, una lucha contra los problemas de la anatomía humana, de la perspectiva, de la composición, de la expresividad, del "realismo idealizado". Además de buscar el naturalismo porque la Naturaleza es bella, el escultor griego construye **prototipos ideales** de belleza que, extraídos de la realidad, confecciona con sutiles cálculos matemáticos y geométricos hasta llegar a las proporciones perfectas.

Tanto relieves como esculturas en bulto redondo van siempre policromadas, ya sean en barro, mármol o bronce, y todo para acentuar el realismo de la figura. Pero estas policromías han desaparecido. De los tres materiales el preferido es el mármol, el cual traían de la isla de Paros. Era el material noble, el más duradero y el que da acabados más perfectos. También trabajaron el bronce en escultura de gran tamaño.

▶ La escultura es la manifestación artística en la que más **destacaron** los griegos. El tema que más repitieron fue el del **cuerpo humano**, que sirvió para representar a **héroes, divinidades y mortales**.

Escultura de Poseidón

Al igual que en su arquitectura, los griegos valoraron especialmente la **proporción**, el **equilibrio** y el ideal de **belleza**. Los **materiales** que más emplearon fueron el **mármol** (coloreado) y el **bronce**.

En función de la evolución técnica, pueden distinguirse tres etapas:

La época Arcaica (s. VII y VI a. C.)

Durante la misma las figuras eran representadas normalmente de manera **estática** (sin movimiento), de **frente** (ley de la frontalidad) y en posturas **rígidas**. Sus **ojos** eran grandes y expresaban una **sonrisa** forzada (sonrisa arcáica). En ellas se aprecia una clara influencia de la escultura egipcia. Son muy representativos de este período los llamados "**Kuroi**" (jóvenes atletas).

Kuros

La época Clásica (s. V y parte del IV a. C.)

Las figuras se hicieron más **naturales** y **expresivas**, adquiriendo más **movimiento** y posturas menos forzadas.

Desapareció la ley de la frontalidad. Los escultores se afanaron en la búsqueda de la **perfección** y la **belleza** ideal, aplicando estrictos **cánones** o reglas en sus obras. **Fidias** (esculturas del Partenón), **Mirón**, **Policleto** y **Praxiteles** fueron los más importantes.

Discóbolo de Mirón

La época Helenística (s. IV-II a. C.)

En este período las esculturas fueron dotadas de mayor **dinamismo** (movimiento), así como de gran **realismo**. Ya no se trataba de representar el ideal de belleza, sino la **naturaleza** tal cual es, fuese alegre o dolorosa, bella o fea o, incluso, trágica (Muerte de Laocoonte y sus hijos).

La escultura griega fue imitada y reproducida por los **romanos**. Gracias a ellos conocemos cómo fueron muchas de las grandes obras hoy desaparecidas. Al igual que la arquitectura, ejerció una importantísima influencia en estilos más modernos, tales como el **renacentista** y el **neoclásico**.

Laocoonte

LA PINTURA no tiene el mismo desarrollo que la arquitectura o la escultura, y la pintura que hemos conservado, en su mayor parte, es la que se desarrolla sobre cerámica. Injustamente se acusó al mundo griego de olvidar el color. Una cultura tan sensible a todas las manifestaciones del arte no podía prescindir de la pintura, pero ésta se ha perdida y tan sólo conservamos los nombres de algunos pintores y el reflejo en la cerámica del arte de los más importantes, como **Polignoto, Apeles o Paraísos**.

En la cerámica se combina la pericia de los artesanos, la gracia de las formas (cráteras, lekitos, ánforas...) y la armonía de los colores y dibujos. Son cerámicas a torno, de gran brillantez, debido a la gran riqueza de la arcilla griega. Se pueden encontrar las siguientes fases:

Estilo geométrico (1100-700 a. de C.). Hay una evolución desde el negro hasta el castaño oscuro. La decoración de la cerámica se realiza en bandas, en las que se alternan bandas con figuras geométricas. Luego aparece contornos de pájaros, caballos y ciervos; en el siglo VIII a.C. aparece la figura humana, con procesiones de siluetas de torsos triangulares (Cerámica del Dypilon). Esta cerámica del Dypilon es la más reciente (750-700) y en ella aparece cortejos fúnebres (prótesis).

Pintor del Dypilon. Gran crátera funeraria ateniense del Dypilon nº 990. 750-730 a.C. Museo Nacional Arqueológico de Atenas

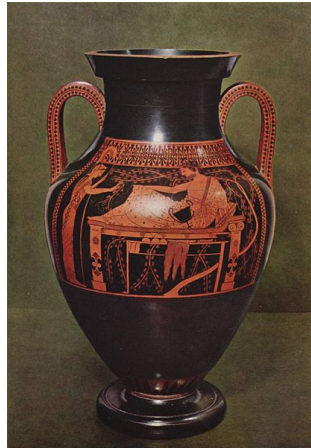
Época arcaica (700-500 a. de C.). También se le llama a esta cerámica Orientalizante, teniendo las mejores escuelas en Corinto y la protoática. Aumenta espectacularmente la figura humana, que llega a cubrir todo el vaso cerámico, así como el detallismo como están tratadas. Algunos ejemplos interesantes son el Ánfora de Amaletos, el Ánfora de Heracles y Naxos, el de Eleusis...

Ánfora protoática de Eleusis: Ulises cegando al gigante Polifemo. 650 a.C. Museo Arqueológico de Eleusis.

Periodo clásico: (siglo V a. de C.). Aquí tenemos la cerámica Ática del siglo V. La decoración gana en naturalidad y calidad, mejorando la perspectiva de lo representado y los pliegues de la ropa. Destaca los escorzos, la perspectiva y el sombreado, así como la expresión de las emociones. Se dan dos grandes etapas:

- **Cerámica de figuras negras:** se caracteriza por pintar las figuras de color negro, destacando sobre un fondo rojo. La técnica es miniaturista, destacando el Pintor de la Acrópolis, el Pintor Lidos, Amasis, Exequias (Ajax y Aquiles jugando a los dados).
- **Cerámica de figuras rojas:** las figuras son de color rojo sobre fondo negro. Mayor movimiento, acción, escorzos... Destacan las Ánforas Panatenaicas y los Lequitos blancos, así como pintores como el Pintor de Andóquides, Eutimides, Eufronios, Parrasios...

Andóquides. Atenea y Herakles en ánfora de figuras rojas. 520 a.C. Staatliche Antikensammlung. Munich.

Terminamos con las formas más comunes de vasos de la cerámica griega, así como un video sobre la cerámica helénica.:

