

GRECIA DEL SIGLO VII AL V a.C.

La región donde se sitúa la Grecia de este periodo, no se hallaba sujeta a un solo gobernante. Eran escondrijos de osados marineros, de jefes de piratas que erraban por doquier y que amontonaban tesoros en sus fortalezas.

De todo el conjunto de islas, Creta era el centro de estos dominios. Era una región rica cuyos reyes fomentaron el arte que luego sería copiado por los griegos. No se sabe cual era el pueblo que gobernaba en Creta pero sabemos por los poemas homéricos, que hablan de esas batallas, que fueron tribus belicosas de Europa las que invadieron la península griega derrotando a sus primitivos habitantes.

Durante los primeros siglos de su dominación en Grecia, el arte era bastante rígido y primitivo, nada que ver con el estilo alegre estilo cretense, incluso se parecía más al estilo egipcio en cuanto a rigidez.

Algo de este amor por la sencillez pervive en el estilo griego e incluso podemos verlo en nuestras villas y ciudades que recibió su nombre del de la tribu dórica. A este pertenecieron los espartanos, conocidos por su austeridad.

Lo sorprendente de estos templos primitivos es la simplicidad y armonía del conjunto. Las columnas tienen un ligero abultamiento en la mitad, yendo en disminución hacia la punta, estilizando su visión.

No son construcciones tan grandes como las construcciones egipcias. El arte griego estaba hecho para el pueblo y no pesaba sobre ellos una ley divina que los esclavizara. Entre los pueblos griegos existían muchas rivalidades y fricciones pero ninguna llegó a señorear sobre los restantes.

Atenas fue la ciudad más famosa y la que revolucionó toda la historia del arte.

En un principio copiaban los modelos egipcios y asirios pero no se limitaron a copiar sino que intentaban reflejar la realidad y descubrieron nuevas formas de representar la figura humana más realista y naturalista, empezando a confiar en lo que veía y no en las normas de la representación.

La pintura también fue muy importante y de ello podemos ver la gran industria que se organizó con el comercio de los vasos o vasijas para guardar vino o aceite, donde pintaban escenas de la vida cotidiana.

La gran revolución del arte griego fue el descubrimiento de las formas naturales y del escorzo. Es una época donde los griegos se planteaban las tradiciones y leyendas antiguas e inquieran sin prejuicios la naturaleza de las cosas y en el que la ciencia y la filosofía surge entre los hombres mientras el teatro empieza a desarrollarse.

Hablando socialmente, los griegos acomodados que regían sus negocios, empleaban su tiempo en argumentar en el ágora con poetas y filósofos y consideraban en su mayoría a los pintores y escultores como gente inferior. Sin embargo, su participación en la vida de la ciudad era mucho mayor que la del artesano egipcio.

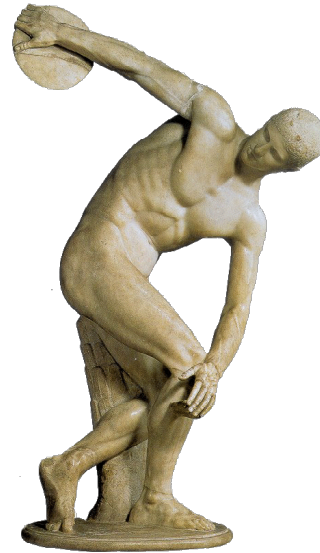
Bajo el gobierno de Pericles, que rechazó la invasión de los persas, se erigieron los edificios destruidos por aquellos. Pericles no era considerado un snob y trato a los artistas como iguales. Confió los planos de los templos al arquitecto Ictino y a Fidias la obra escultórica.

La fama de Fidias se cimentó en obras que ya no existen. La verdadera razón a que obedece el que casi todas las estatuas famosas del mundo perecieran fue que, tras el triunfo de la cristiandad se considero, como deber piadoso romper toda estatua de los dioses odiados. En su mayoría, las esculturas de nuestros museos solo son copias de segunda mano, hechas en la época romana para coleccionistas y turistas como souvenirs y como adornos para los jardines y baños públicos. Gracias a ello podemos hacernos una idea de las mas famosas obras del arte griego.

El único ejemplar que hizo Fidias para el Partenón del gran ídolo de Palas Atenea, debemos imaginarlo en su contexto: una imagen de madera de unos doce metros recubierto de materiales preciosos como oro, marfil y piedra preciosas.

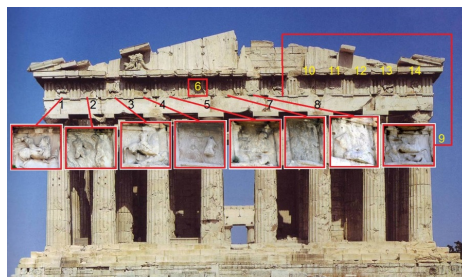

Los grandes deportes organizados por los griegos, de los cuales los Juegos Olímpicos eran los mas famosos, constituían algo muy diferente a nuestras modernas competiciones. Estaban mucho mas ligadas a las creencias y a los ritos religiosos del pueblo. Los deportistas eran miembros de las principales familias griegas y el vencedor era mirado con temor porque había sido favorecido por los dioses. Por ello los templos estaban rodeados de estatuas de atletas victoriosos

Analicemos otra obra de este periodo, El discóbolo de Mirón. La actitud parece tan natural que muchos deportistas modernos la han tomado como modelo y han tratado de aprender del estilo griego de lanzar el disco pero la obra de Mirón es una obra de arte y no la fijación de un deporte real.

Mirón ha conseguido su sorprendente sensación de movimiento gracias a métodos antiguos relacionados con el arte egipcio. Situándonos frente a la estatua vemos que el torso está visto de frente y los brazos y piernas de perfil. Consigue plasmar el movimiento del mismo modo que los pintores lograron conquistar el espacio. De todos los originales griegos que han llegado hasta nosotros, las esculturas del Partenón son las que reflejan esa libertad en la expresión. No sabemos quien esculpió estos relieves, pero como Fidias hizo la estatua del altar puede ser que de su mismo taller salieran las esculturas restantes.

GRECIA Y EL MUNDO GRIEGO DEL SIGLO IV a. C. AL I d.C.

El gran despertar del arte tuvo lugar hacia final del siglo V. Aunque los artistas aun eran considerados como artesanos, se comenzó el interés por las obras de arte por si mismas y no como por sus funciones religiosas o políticas.

La gente discutía los méritos de los diferentes estilos lo que estimulaba a los artistas a esfuerzos cada vez mayores. La gente discutía acerca de las pinturas y las estatuas lo mismo que acerca de los poemas y los dramas; elogiaban su belleza o criticaban su forma o su estilo.

En los edificios se introduce el estilo jónico y el edificio que mas se construye es el templo denominado el Erecteion. El aspecto de este templo es parecido al dórico pero las columnas son menos fuertes y robustas.

Análogas características predominan en la escultura y pintura pero se nota el cambio hacia un gusto hacia la delicadeza y el refinamiento.

El gran artista de esta época fue Praxíteles. Su obra mas celebrada, cuyo elogio cantaron muchos poemas, representan la diosa del amor, la joven Afrodita (desaparecida). Hermes sosteniendo al joven Dionisio. Aquí vemos como ha desaparecido toda huella de rigidez y la evolución hacia el naturalismo.

No existe ningún cuerpo vivo tan simétrico, tan bien construido y tan bello como los de las esculturas griegas. Buscaban la perfección y eliminaban los aspectos que no les gustaban. Hay quien dice que los artistas griego idealizaban la naturaleza a la manera que un fotógrafo retoca un retrato eliminando los pequeños defectos.

Entre las mas famosas encontramos la venus de Milo (por encontrarse en la isla de Melos). Esta escultura fue proyectada para ser vista de lado (la venus extendía sus brazos hacia Cupido)

Hacia final del siglo IV , nace un nuevo genero, el retrato. Las cabezas de la estatuas parecen mucho más animadas y los retratos alcanzan una mayor expresividad con un estudio de la actitud y rasgos de su personalidad.

Por la influencia de oriente, surgió un gusto por la decoración y con ello apareció el estilo corintio, de la rica ciudad mercantil Corintio.

En el estilo corintio se añadió el follaje a la voluta jónica en espiral.

El arte griego se vio obligado a sufrir un cambio un cambio en el periodo helenístico. Este cambio puede observarse las obras del altar de Pérgamo, con esculturas que representan la lucha entre dioses y titanes. Todo esto esta lleno de salvaje movimiento y ropajes agitados. El relieve ya no es plano y las figuras parece que sobresalgan de la pared.

Otra obra a destacar es el grupo del Laocoonte donde los músculos del tronco y los brazos acusan el esfuerzo y el sufrimiento de la desesperada lucha, la expresión de dolor en el rostro del sacerdote.

Laocoonte, sacerdote troyano exhortó a sus compatriotas a que rechazaran el gigantesco caballo en el que se ocultaban los soldados griegos. Los dioses al ver impedidos sus planes de destruir Troya, enviaron dos gigantes serpientes para que se apoderaran del sacerdote y de sus hijos.

En esta época el arte pierde la relación con la religión y la magia para convertirse en un arte cargado de expresión y virtuosismo.

En esta época las personas acaudaladas comenzaron a coleccionar obras de arte y a obtener copias de las obras más famosas y los artistas ganaron en consideración en la sociedad.

Muchos de los maestros fueron pintores más que escultores y solo sabemos de ello por los libros de arte clásico que han llegado hasta nosotros. El único medio del que podemos hacernos una idea del carácter de la pintura es contemplando las pinturas murales y mosaicos que se han encontrado en Pompeya. Pompeya fue un lugar de veraneo para los romanos de posición y quedó enterrada bajo las cenizas del Vesubio en el 79 de nuestra era. Los pintores y decoradores de estas villas eran imitadores del helenismo y como tal podemos ver la influencia y el estilo que en aquella época primaba.

Para concluir diremos que los griegos quebrantaron los rígidos tabúes del arte primitivo oriental y emprendieron un viaje de descubrimiento para añadir por medio de la observación, nuevos aspectos a las imágenes tradicionales del mundo. Pero sus obras no se asemejan a espejos en los que queda reflejado un particular rincón de la naturaleza. Llevan siempre la impronta de la inteligencia que las creó.