

EL ARTE GRIEGO

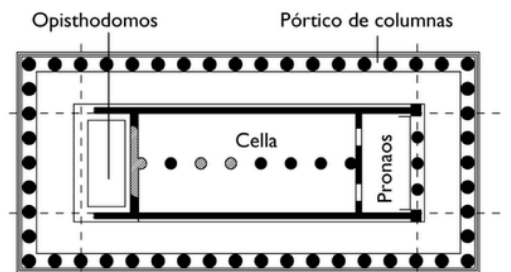
Marco histórico-geográfico

La antigua Grecia comprendía los territorios que rodean a los mares Egeo y Jónico (la Grecia actual y la costa de Turquía) y otras zonas mediterráneas donde los griegos crearon colonias (sur de Italia, etc.). La historia de la Antigua Grecia se divide en las siguientes **etapas**:

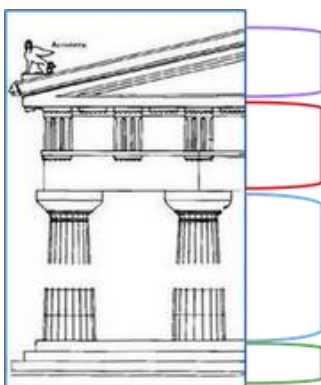
- Polis arcaica** (S. VIII a.C.- S. V a.C.). Grecia aparece dividida en pequeños estados o **polis** con una economía agraria y ganadera, y en los que la aristocracia terrateniente controla la riqueza y el poder (**Gobierno oligárquico**). Muchos campesinos pobres, amenazados con la esclavitud por deudas, emigran y crean colonias. La **colonización** llevó al desarrollo del comercio y a la aparición de clases medias en las polis costeras. Al final de este periodo, las luchas sociales provocaron una evolución política: las clases medias y los campesinos pobres se enfrentaron a la oligarquía y fueron consiguiendo avances (supresión de la esclavitud por deudas, repartos de tierras, etc.).
 - Polis clásica** (S. V-IV a.C.). En algunas polis costeras, se impuso un sistema de **gobierno democrático** en el que participaban todos los hombres –ciudadanos y libres- (no esclavos ni extranjeros). La democracia favoreció un auge cultural y artístico en el que destacó la **Atenas de Pericles**. Pero la polis ateniense ejerció un imperialismo sobre las demás polis griegas, lo que condujo en el S. IV a.C. a las **guerras del Peloponeso** que llevaron a la miseria a todas ellas. La crisis de las polis fue aprovechada por **Filipo**, rey de Macedonia, para conquistarlas y su hijo **Alejandro** creará un gran Imperio que abarca todo el Próximo Oriente. A su muerte el Imperio se divide entre sus generales.
 - Reinos helenísticos** (S. III-I a.C.). Gran desarrollo económico y urbano que permitió un nuevo esplendor cultural. La cultura griega se extiende por el Próximo Oriente y recoge influencia orientales. Esta nueva cultura se llamará **helenismo**.
- Los rasgos generales del arte griego son:
 - Humanismo y racionalismo**.
 - Finalidad estética** del arte: la belleza es entendida como **proporción y armonía**, resultado del uso de la razón. Siguiendo estos principios, en la arquitectura se crean los **órdenes** y en la escultura el **canon**. El racionalismo culmina en la época clásica y se termina perdiendo en el helenismo.
 - Gran influencia del arte griego en el arte occidental.

ARQUITECTURA

- Sistema arquitrabado o adintelado.
- Uso de piedra (mármol en los edificios más destacados).
- El principal edificio es el **templo**. Es la morada del dios. El culto público se realiza en la explanada. La parte exterior es la más cuidada (esculturas pintadas).
- Los templos se sitúan en la **acrópolis** rodeados de otros edificios.
- La estructura del templo se inspira en el *megaron* micénico. Tiene tres partes: **cella o naos**, **pronaos** y **opisthodomos**; y distintos nombres según la disposición y el número de columnas (*in antis*, *próstilo*, *anfipróstilo*, *períptero*, *díptero*, *tholos*) o según el número de columnas en el frente (*dístilo*, *tetrástilo*, *hexástilo*, *octástilo*, *decástilo* y *dodecástilo*)

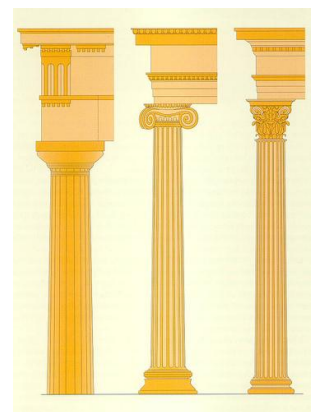

Los **órdenes** son normas con las que se construyen los templos –se aplican también a otros edificios– para conseguir un edificio equilibrado.

CUBIERTA
ENTABLAMENTO
SOPORTE
BASAMENTO

- El **orden dórico** es austero y sobrio: el fuste estriado más ancho en su parte central. No tiene basa y el capitel está exento de elementos decorativos. *Parthenon*, *Tesoro de los atenienses*, *Hera* en Olimpia,
- El **orden jónico** es más elegante: columna más

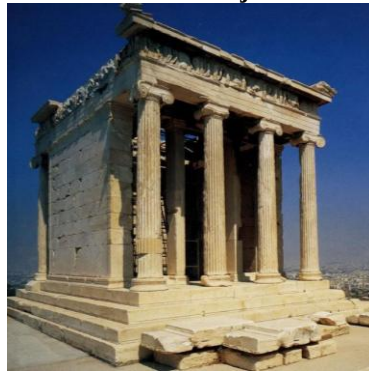
esbelta, con fuste acanalado y basa. Capital con volutas y ovas. *Atenea Niké* y *Erecteion* en Atenas.

- El **orden corintio** es una variante del anterior: riqueza decorativa del capitel con hojas de acanto. *Zeus Olímpico* en Atenas.

Tesoro de los atenienses en Delfos. **Orden dórico.**

Templo de Atenea Niké en la Acrópolis de Atenas. **Orden jónico**

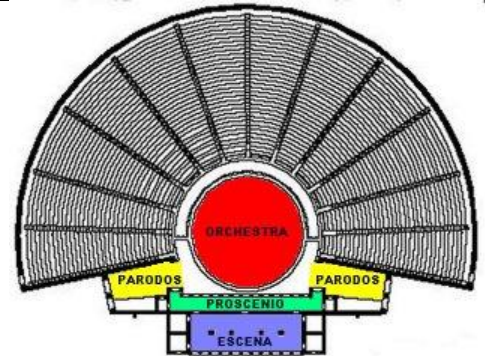

Templo de Zeus Olímpico en Atenas. **Orden corintio**

• **Otros edificios**

- **Teatro** (cávea semicircular construida en las laderas de las montañas, **orchestra** circular y **skena**). El mejor conservado es el teatro de Epidauro.
- **Gimnasio, hipódromo**, etc.

- **Urbanismo.** Las primeras ciudades crecen de forma desordenada. La planificación urbanística surge al crearse nuevas ciudades durante la colonización: plano *hipodámico* u *ortogonal*. Las ciudades tienen dos partes principales: **acrópolis** y **ágora**. La casa es sencilla y se organiza en torno a un patio.

LA ESCULTURA GRIEGA

Rasgos generales

- Finalidad estética. Búsqueda de la belleza.
- Naturalismo. En el periodo clásico es idealizado.
- Antropocentrismo. Representa la figura humana.
- Materiales: piedra policromada (mármol preferentemente) y bronce. Algunas crisoelefantinas (de marfil, oro y plata).
- Temas mitológicos (dioses y héroes) o atletas.
- La mayoría son copias romanas.

EVOLUCIÓN DE LA ESCULTURA GRIEGA

(S. IX-VIII a.C.)

Estilo geométrico. Figuras femeninas en madera o **xoanas** y pequeños exvotos de formas esquemáticas.

S. VIII-V a.C.

PERIODO ARCAICO

Formas esquemáticas y rígidas. Evolución hacia un mayor naturalismo. Influencias orientales (arte egipcio)

- **Esculturas exentas** (de bulto redondo). Estatuas votivas de **kouroi** - atletas desnudos y victoriosos- y **korai** - sacerdotisas vestidas-. Actitud hierática, frontalidad, estatismo, rigidez, ojos almendrados, sonrisa *eginética*. *Cleobis y Bitón*.

En el S. VI a.C. mayor naturalidad. *Jinete Rampín* o *Kourós de Anavyssos* y *el Moscóforo*.

Periodo arcaico
(S. VIII-V a.C.)

- **Relieves de los frontones, frisos y metopas.** Evolución del arcaísmo al clasicismo. Primero no se respeta la proporcionalidad de las figuras (*templo de Artemisa en Corfú*) pero después (*templo de Afaia en Egina*) se buscan posturas variadas y aumenta el dinamismo.

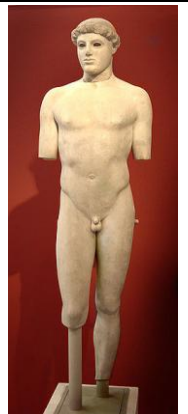
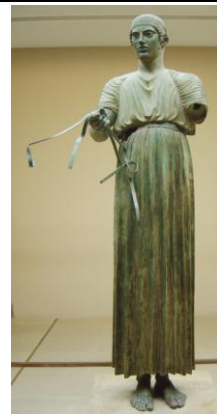
PERIODO CLASICO (S. V y IV a.C.)

Naturalismo idealizado. Se busca la proporción, serenidad y equilibrio. Se crean cánones de belleza ideal. Predomina el cuerpo masculino desnudo. Dominio de la anatomía. Movimiento suave.

Etapa de transición o estilo severo

(1ª mitad del S. V a.C.)

Desaparece la frontalidad, hay mayor dinamismo y expresividad, y progresa el modelado anatómico pero se mantienen ciertos arcaísmos. Obras en bronce:
El *Auriga de Delfos* (475 a.C.).
El *Efebo de Kritias*
Poseidón (Zeus).

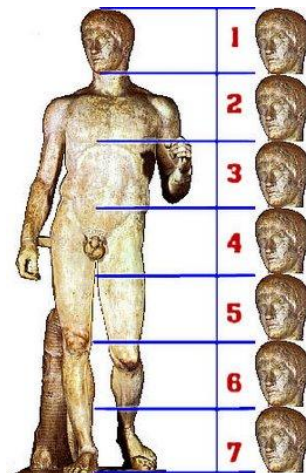
Clasicismo

(2ª mitad del S. V a.C.)

Se consigue el naturalismo idealizado, la armonía y el equilibrio. Principales artistas:

- **MIRÓN.** Cuerpo humano en tensión y perfección anatómica. Carencia de expresividad. El *Discóbolo*. *Atenea* y *Marsias*.

- **POLÍCLETO.** En su libro el “Kanon” establece una proporcionalidad entre las partes del cuerpo y el todo (el cuerpo debía contener siete veces la cabeza) principios que aplica en *El Doríforo* y *El Diadumen*. Para equilibrar el cuerpo utiliza el *contraposto*.

- **FIDIAS.** Decora los frisos y metopas del Partenón. Representa a hombres y mujeres, con serenidad y paz interior. Técnica de los *paños mojados* o transparencia de los ropajes. Realiza las esculturas crisoelefantinas –hoy desaparecidas– de *Atenea Pártenos* y *Zeus Olímpico* destinada a la naos (cella) del Partenón.

Clasicismo tardío o segundo clasicismo (S. IV a.C.)	Se empiezan a abandonar el idealismo, se introducen los sentimientos y se avanza hacia el realismo. Principales artistas: - PRAXÍTELES. Figuras delicadas y sensuales. Actitudes cotidianas. Usa el sfumato y la curva praxiteliana. <i>Hermes con el niño Dionisos</i>, <i>Apolo Sauróctono</i> y <i>Venus de Cnido</i> (la primera obra en la que una diosa aparece desnuda al salir del baño en actitud recatada) un tema que tendrá gran influencia posterior. - LISIPO. Nuevo canon de belleza masculino más esbelto. <i>Apoximenos</i>, un atleta en actitud poco heroica. - SCOPAS. Dramatismo y movimiento. Creador de la <i>línea serpentina</i>. <i>Ménade</i>.	
Periodo helenístico (S. III-I a.C.)		
Gran producción artística (aparece el coleccionismo). La herencia clásica se fusiona con la oriental. Se abandonan los ideales y se rompe con la proporción clásica. La escultura se caracteriza por la grandiosidad, el realismo, la exageración de los sentimientos y del movimiento o las composiciones complejas. Gran habilidad técnica. Temas variados sobre diversos aspectos de la vida (dolor, violencia, ternura, etc.). Se distinguen varias tendencias o escuelas.		
Expresionismo y barroquismo	• Escuela de Pérgamo. Grandes composiciones heroicas y patéticas. Destaca el tema de la lucha de Pérgamo contra los gálatas. <i>Altar de Zeus</i>, <i>Gálata suicida</i> y <i>Gálata moribundo</i>. • Escuela de Rodas: movimiento contorsionado y expresividad. <i>Laoconte y sus hijos</i>, <i>Toro Farnesio</i> y la <i>Victoria de Samotracia</i>.	
Realismo naturalista	Temas cotidianos y anecdóticos. Está representado por la Escuela de Alejandría, que recoge la tradición de la escultura popular egipcia. El <i>Espinario</i>, la <i>anciana borracha</i>. El <i>niño de la oca</i>, de la misma tendencia en Atenas.	
Clasicismo	Al final de este periodo se vuelve al clasicismo por cansancio del barroquismo. <i>La Venus de Milo</i>.	

COMENTARIO DE TEMPLOS GRIEGOS

“EL PARTENÓN” (Acrópolis de Atenas)

1.- Identificación de la obra

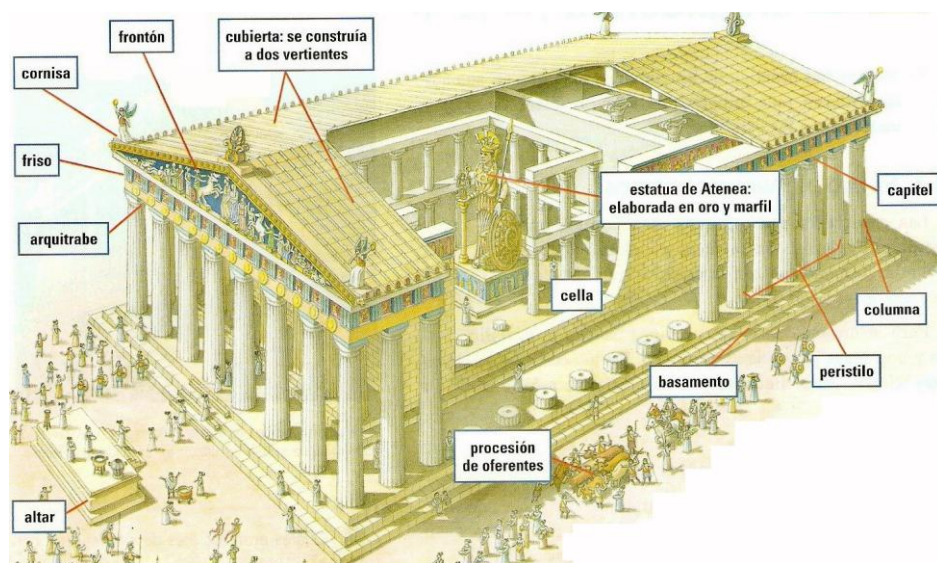
El Partenón es el templo más importante de los muchos levantados en Atenas. Está dedicado a Atenea, la diosa protectora de la ciudad. Se construye en la **época clásica**, y más en concreto, en la segunda mitad del S. V a.C., periodo denominado “**el siglo de Pericles**” en honor al gobernante que dirigió Atenas en aquellos años y fue reelegido sucesivas veces por la Asamblea de su ciudad.

- La **localización** o **emplazamiento** elegido para el templo fue la parte más elevada de la ciudad, la **Acrópolis de Atenas**, una colina considerada por los atenienses como un lugar sagrado y dedicado principalmente al culto de los dioses. Forma parte del proyecto de reconstrucción de la acrópolis emprendido por Pericles después de que los persas devastaran la antigua acrópolis y quemaran sus templos. En la Acrópolis de Atenas, además del Partenón, hay otros edificios de interés como *Los Propíleos* o entrada monumental, el pequeño templo de *Atenea Niké* o *Niké Aptera*, y el *Erecteio*.. En la época romana se construyó una escalita de acceso (*Puerta Beulé*).
- **Historia del edificio.** La construcción se inició en el año 447 a.C. y fue encomendada a los arquitectos Ictinos y Calícrates. **Fidias**, amigo personal de Pericles, tuvo un papel relevante pues, además de **supervisar** todas las obras de la Acrópolis, se encargó de **la decoración escultórica del templo**. En el año 438 a.C., fue consagrado a la diosa, a la vez que se colocaba en su interior una gran estatua de *Atenea Párthenos*, obra también de Fidias. Las esculturas de los frontones se terminan algo más tarde.
- **Tipología:** Es un edificio religioso. Un templo dórico, octástilo y períptero.

2.- Descripción del edificio (Análisis formal)

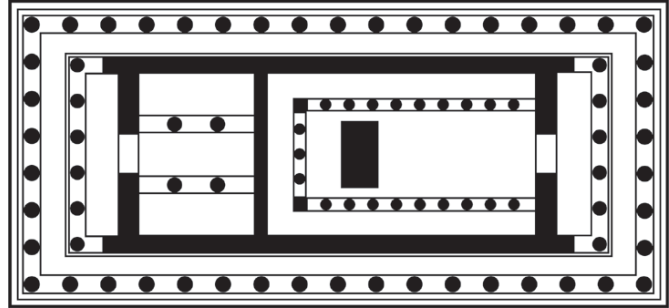
- **Materiales de construcción.** Se utilizó la piedra más rica que había en la polis ateniense: **mármol rosado** del Pentélico, cuya belleza cambia según los reflejos y la intensidad de la luz. Una vez construido el edificio, los muros y las columnas son **cincelados**, como si se tratara de esculturas, para eliminar toda imperfección o señales producidas en el mármol por el transporte o la construcción. Por último, el templo fue pintado de vivos colores: las estrías de las columnas eran rojas, los ábacos eran azules, los triglifos azules y amarillos y los fondos de las metopas y de los frontones rojos.
- **Elementos constructivos y sus características.** Es un ejemplo de arquitectura arquitrabada o adintelada de orden dórico en su mayor parte, aunque utiliza también el jónico. El **orden dórico** se usa en los pórticos y en el interior de la nao. El orden **jónico** en el friso continuo del muro interior y en la Sala de la Vírgenes en las cuatro altísimas columnas.
 - Los elementos **sustentantes** o soportes son el muro sin vanos y las columnas de tipo dórico que observamos en la fachada y el lateral (Se debe describir columna dórica).
 - Los **elementos sostenidos** son: el entablamento formado por arquitrabe, friso con triglifos y metopas, cornisa y frontón; y la cubierta a dos aguas hecha de tejas de mármol.

- **Elementos decorativos.** Se combinan dos clases de decoración: la geométrica y la figurada escultórica. Ambas se distribuyen y se adecuan al marco arquitectónico siguiendo las normas de los órdenes. La figurada fue realizada por Fidias y su escuela y se conserva muy poca en su lugar, pues parte se ha perdido y parte se ha trasladado a diferentes museos. Se sitúa en varios espacios: las metopas con luchas mitológicas; los frontones dedicados a Atenea, el largo friso interior en el que se representa la *Procesión de las Panateneas* que consistía en la entrega de una túnica tejida por las doncellas atenienses a la diosa.

- **Planta y alzado**

La planta es rectangular. En el **exterior** todo el edificio está rodeado de una fila de columnas (**períptero**): 8 en las dos fachadas principales (**octástilo**) y 17 en las fachadas laterales. Se accede a él por las gradas de gran altura del **krepis**. En el **interior** distinguimos varias estancias:

- La **Naos o cella** – la nave principal- a la que se entra por un pórtico de seis columnas (**hexástilo**) o **pronaos** y una puerta de acceso. Este espacio está dividido en tres naves por dos filas de columnas dóricas de doble piso que rodeaban la estatua *criselefantina* de la diosa (*Atenea Parthenos*, de Fidias) que se alzaba sobre un basamento. Los muros de la naos **sin vanos** (ventanas o aberturas), excepto la puerta, crean un ambiente recogido y misterioso. La imagen resplandecía en la penumbra suavemente iluminada por lámparas de aceite.
- La **Sala de las Vírgenes** o Partenón, nombre que se utilizó con el tiempo para denominar a todo el templo. Es una estancia amplia, con cuatro elevadísimas columnas jónicas en el centro. Albergaba el tesoro y las ofrendas y se utilizaba por las jóvenes atenienses que permanecían por un período de tiempo al servicio de la diosa. A la entrada de esta sala se dispone un pórtico u **opistodomo**, igual que el situado en el otro extremo del edificio y sostenido como él por 6 columnas.
- **Dimensiones y proporciones.** Es un templo de **grandes proporciones** motivadas no por necesidades de culto sino por el deseo de los atenienses de ofrendar un gran monumento a su diosa y dejar constancia de la grandeza de su polis en ese momento. Sin embargo, el edificio es un ejemplo de **búsqueda de la armonía y la proporción** entre las partes y del conjunto con el hombre. Así, no resulta desmesurado ni pesado, sino que produce una sensación de **grandiosa naturalidad**. Ello se ha logrado mediante un estudio racional y matemático de las proporciones para que el hombre se sienta en su marco y no anonadado como ocurría en las construcciones orientales.

En el siglo XIX se descubrió que el racionalismo y afán de belleza perfecta, que guiaba los arquitectos griegos, les llevó a realizar en esta obra **correcciones ópticas** para evitar que se crearan en el espectador defectos inexistentes:

- Las distancias que separan las columnas no son todas iguales para evitar la sensación de pesadez.
- Ligera elevación convexa del centro de las partes horizontales (estilobato y entablamento) porque si son extensas el ojo humano las percibe como hundidas en el centro.
- Las cuatro columnas situadas en las esquinas del pórtico son más gruesas que las restantes porque la luz recorta su espacio.
- Ligera inclinación del pórtico hacia el interior porque, por la gran altura del edificio, el espectador podría tener la sensación de que se desploma hacia él.

El edificio responde a **una simetría** que se manifiesta en dos sentidos: **longitudinal** (doblando el plano coinciden los dos lados) y **antero-posterior** en las fachadas.

3.- Análisis estilístico

- **Estilo.** Es un edificio representativo del orden dórico de la arquitectura religiosa griega: empleo de la piedra, sistema arquitrabado y, sobretudo, cálculo matemático de las proporciones para conseguir un edificio armónico y equilibrado a la medida del hombre. El uso de los materiales nobles y la perfección en la armonía y la proporcionalidad del edificio y de su decoración escultórica convierten al Partenon en el mejor ejemplo de la **arquitectura del periodo clásico** ateniense.

- **Relación con el contexto histórico.** El Parthenon es el símbolo de la reafirmación del poderío de Atenas. En el año 480 a.C., Atenas derrotaba a los persas en la batalla de Salamina (guerras médicas entre griegos y persas) y se convertía en la polis más importante de Grecia. En el S- V a.C. Atenas llegó a su periodo de máximo poderío político, económico y cultural bajo la dirección de **Pericles**, que utiliza en beneficio de Atenas los recursos de la **Liga de Delos**, aportados por todas las polis griegas para defenderse de otro posible ataque persa (es lo que se ha llamado “imperialismo ateniense” porque las polis son obligadas a permanecer dentro de la Liga) para construir una serie de monumentos que embellecen y glorifican a la ciudad. Atenas eclipsa a las demás polis, pues atrae y se apropia de sus intelectuales y artistas. Además de una arquitectura religiosa, la más importante, también hay una arquitectura civil como edificios para espectáculos y mejoras urbanas, pues la polis construye para proporcionar al ciudadano el marco adecuado para vivir.
- **Función del edificio.** El templo griego no es para reuniones colectivas de fieles o culto sino para **habitación de la representación divina**; en este caso, para albergar la estatua de Atenea Pártenos o Atenea virgen. Las grandes ceremonias religiosas se realizaban en la explanada que hay delante del templo. Allí estaba el altar para los sacrificios de animales y las grandes puertas del templo permanecían abiertas de par en par mientras duraban las ceremonias, para simbolizar que la diosa contemplaba desde su estancia los ritos a ella dedicados. La entrada en el templo no estaba prohibida ni limitada, como en Egipto, a ciertas personas. Los griegos podían penetrar cuando quisieran en su interior, pero lo hacían sólo para orar individualmente u ofrecer a su diosa exvotos y ofrendas. Esto explica que muchos templos griegos sean pequeños. A lo largo de la historia, el edificio ha tenido utilidades diversas: iglesia cristiana, mezquita y, en el S. XVII, los turcos lo usaron como polvorín siendo alcanzado por una bomba que destruyó su parte central. Además de destruido ha sido expropiado en numerosos momentos. Sólo a partir de la independencia de Grecia, en el S. XIX, se inicia la preocupación por su conservación.
- **Influencia en otros estilos y épocas.** La arquitectura religiosa griega ha tenido gran influencia en el arte occidental, especialmente en el estilo neoclásico (S. XVIII y XIX). Edificios públicos destacados de las grandes ciudades europeas y de EEUU se realizaron siguiendo la tradición clásica.

“EL ERECTEION” (Acrópolis de Atenas)

1.- Identificación de la obra

Se construye en el S. V a.C. (421-406 a.C.) al norte de la Acrópolis –frente al Partenón– para reemplazar al antiguo templo de Atenea Polias destruido por los persas en el 480 a.C. También forma parte de la reconstrucción de la Acrópolis que ordena Pericles. Su nombre significa “el que sacude la tierra” en referencia a Poseidón (dios del mar y los terremotos). Está situado en el lugar donde la mitología dice que se produce el enfrentamiento entre Atenea y Poseidón por la protección de Atenas.

El edificio no está dedicado a un solo dios sino a varias divinidades. Es la suma de pequeños santuarios en los que se guarden las más veneradas y antiguas reliquias de los griegos. Este hecho y la necesidad de adaptarse al desnivel del terreno (la tradición impedía nivelarlo) explican su extraña forma.

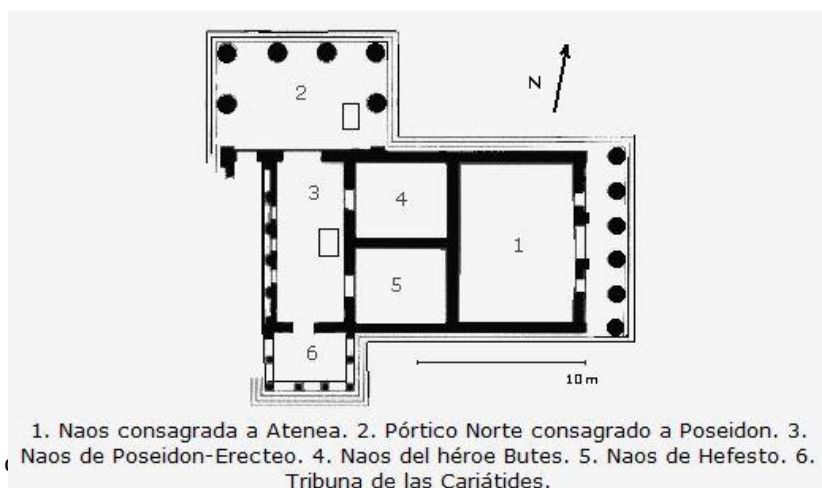
Tipología. Es el edificio más original del arte griego clásico y una obra maestra del orden **jónico**.

2.- Descripción del edificio (Análisis formal)

Está hecho con **mármol pentélico**.

- Su **planta** es **irregular** por el desnivel del terreno. Los lados oeste y norte están casi tres metros más bajos que los lados sur y este.
 - La **cella** - **naos** principal del templo- está dedicada a Atenea Polias. Está precedida por un **pórtico hexástilo** que se abre al este. En ella se encontraba una antigua estatua de madera (xoana)- se decía que

Comentario

era regalo de Zeus- la más venerada de la ciudad y otros trofeos y tesoros de las guerras médicas.

- Perpendicularmente -sin comunicación con la anterior- hay otras **cellas** a las que se accede por el **pórtico tetrástilo** del norte. Una cella está dedicada a Poseidón y al mítico héroe Erecteo¹ al que relaciona con la fundación de Atenas. Se comunica con el **pórtico de las Cariátides**² en el que las columnas han sido sustituidas por estatuas de mujeres que soportan el entablamento haciendo el cesto de capitel. Las seis estatuas estaban policromadas; las actuales son copias. Desde el pórtico de las Cariátides salía una escalera que llegaba a la tumba del mítico rey-serpiente Cécrope. Desde la cella de Poseidón-Erecteo se accede a otras dos cellas interiores dedicadas al héroe Butes y al dios Hefesto.
- En el oeste se colocó un **falso pórtico** con ventanas separadas por columnas adosadas a pilastras. Aquí también se encuentra el “**olivo sagrado**” en un espacio descubierto dedicado a la ninfa Pandrosia, hija del rey Cécrope. El actual árbol fue plantado en 1917.

- Los **elementos sustentantes y sostenidos** son típicos del orden jónico (se deben de enumerar).
- Los **elementos decorativos**. En este edificio destaca la exquisita **ornamentación**: bellas columnas y capiteles, frisos con un fondo de piedra negra sobre la que destacaban los relieves en mármol blanco y las Cariátides cuya elegancia y proporcionalidad se acentúa con la postura de las piernas –las de la derecha elevan la pierna izquierda y las de la izquierda elevan la pierna derecha.-

3.- *Análisis estilístico*

Por su perfección y armonía, uso de materiales nobles, sistema arquitrabado, etc. es un edificio representativo de la arquitectura de orden jónico del **periodo clásico en la Atenas de Pericles**. Su función original era la misma que la de otros templos griegos: albergar la representación del dios –en este caso está dedicado a distintas divinidades-. Es otro símbolo del poderío ateniense (imperialismo) después de la victoria en las guerras médicas frente a los persas.

Este edificio, al igual que el Partenón, ha tenido una historia complicada y ha sufrido daños: iglesia bizantina, harén de los turcos y polvorín. En el S. XIX fue reconstruido.

¹ **Erecteo**. Mítico rey con cara de hombre y cuerpo de serpiente, ya que se dice que nació de la tierra. Parece ser el mismo que **Cécrope**. Intervino en la fundación de Atenas actuando como árbitro entre Atenea y Poseidón a favor de Atenea. Poseidón con su tridente hizo salir una fuente y, en respuesta, Atenea plantó un olivo que resultó ser más útil a la ciudad y se convirtió en su símbolo.

² **Cariátides**. Eran ciudadanas de la ciudad de Caria (perteneciente a la península del Peloponeso). Atenas declaró la guerra a esta ciudad porque había colaborado con los invasores persas y vendió a sus habitantes como esclavos. Estas mujeres, esclavas que han de soportar el peso del templo, recordaban lo que podía ocurrir a los que colaboraran con el enemigo. Estas estatuas son copias ya que las originales, que han perdido los brazos (uno sujetaría el vestido y el otro un objeto del culto), se encuentran en el Museo de la Acrópolis excepto una que está en el Museo Británico

COMENTARIO DE ALGUNAS ESCULTURAS GRIEGAS

KOUROS DE ANAVYSSOS

1.- Identificación de la obra

Se encuentra en el Museo Arqueológico de Atenas. Pertenece a la época arcaica (S. VI a.C.).

Tipología: escultura de bulto redondo hecha en mármol. Conserva algún resto de policromía. Sus dimensiones son colosales (2.12 mts.).

Tema: representa a un atleta desnudo o kouros, conmemorando, probablemente, la victoria en la carrera que se celebraba todos los años en la ciudad de los dioses, Olimpia. Pertenece a la aristocracia (*aristoi*) que es la única clase social que en este momento participa en los juegos. Los kouros aparecen desnudos, en consonancia con el ideal de belleza y perfección.

2. Aspectos formales

Su forma de expresión es el naturalismo ya que se inspira en figuras reales pero no es un retrato fiel de un atleta sino un modelo para el resto de los hombres.

A pesar de su tendencia naturalista, se observan rasgos que indican arcaísmo:

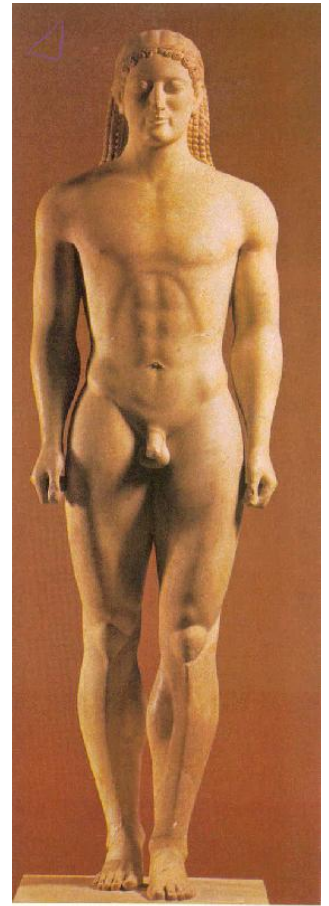
- La figura es estática, con el pie derecho adelantado y puños junto al cuerpo, frontal, rígida, sin expresión en la cara, con los típicos ojos almendrados y la “sonrisa arcaica” que caracterizan a las esculturas de este periodo.
- El cuerpo y los cabellos tienen un tratamiento geometrizado (las rodillas se forman a base de triángulos).

3. Análisis estilístico

Es una obra representativa de la época arcaica griega (S. VI a.C.). En ella es clara la influencia egipcia (frontalidad, simetría, rigidez..) pero ya aparece la tendencia hacia un mayor naturalismo como observamos en la representación anatómica.

En esta época la aristocracia acapara el poder y la riqueza – los kouros representan el orgullo de esta clase social - provocando el empobrecimiento de muchos campesinos que evitan caer en la esclavitud por deudas emigrando. Los griegos crean colonias en el Mediterráneo lo que servirá de estímulo al comercio y la artesanía y surgiendo una clase media que se enfrentará a la aristocracia. El contacto con otros pueblos influirá en la cultura griega haciéndola más abierta y crítica lo que explica la constante evolución política y artística.

Tienen una **función** es de carácter votivo (ofrenda) o funerario. Representa el punto de partida hacia la creación de un modelo de belleza ideal que el arte griego conseguirá el s. V a.C.

EL DORÍFORO

a) Identificación de la obra

Autor.- Policleto es un broncista del S. V a.C. Representante, junto con Fidias, del **estilo griego clásico**. Trabajó en su ciudad natal Argos (Peloponeso) hasta que se traslada a Atenas en el momento en que Pericles embellece su ciudad y existe una fuerte demanda artística. Fidias acapara el mecenazgo público y Policleto se tiene que conformar con trabajar para particulares (entre ambos hay una fuerte rivalidad). Al empezar las guerras del Peloponeso, vuelve a su ciudad natal, donde ya anciano realizó una ingente obra que admiró a sus contemporáneos como la estatua crisoelefantina, hoy perdida, de Hera.

Además de sus grandes aportaciones a la escultura fue un teórico en cuyo libro el “**Kanon**” estudia la proporcionalidad del cuerpo humano y manifiesta la idea de que la belleza reside en la armonía o simetría del cuerpo. Estos principios lo aplica en su obra “El Doríforo”, que servirá del modelo a artistas de su época y posteriores, que llamaron a la obra también “Canon”

Tipología.- Es una bulto redondo. No es la escultura original –hoy perdida- sino una copia romana. Se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles y es la copia mejor conservada.

Tema.- Representa a un joven atleta desnudo –con gran fuerza física- que porta una lanza sobre el hombro izquierdo, con una leve sonrisa en el rostro y una mirada perdida y distante. Se ha considerado como una representación del mítico héroe griego Aquiles.

b) Análisis de los elementos formales

Originalmente estaba hecho en bronce pero lo conocemos por copias romanas en **mármol** como muchas obras griegas.

La belleza de esta figura reside sobretodo en su proporcionalidad y medida. En ella, el artista plasmó sus estudios de las **proporciones ideales del cuerpo masculino**, lo que se denomina “canon”. Según éste, la cabeza debe ser 1/7 del cuerpo, el rostro está dividido en 3 partes iguales que corresponden a la frente, la nariz y a la distancia desde ésta al mentón. La cabeza es totalmente esférica (figura perfecta en la parte más noble del hombre) por lo que estamos ante un estudio matemático.

El estudio de la anatomía es casi perfecto –un poco rudo- y los fuertes **contrastes de luz y sombra** contribuyen al modelado de la figura.

En la **composición** destaca el perfecto **equilibrio** de la figura que consigue mediante el **contraposto** o **ritmo cruzado**, una aportación importante al clasicismo: la figura avanza, apoyando el peso en la pierna derecha, firmemente hincada en el suelo, comprimiéndose en la cadera; la pierna izquierda, en cambio, no soporta carga y está retrasada, tocando el suelo sólo con la parte anterior del pie. Los brazos tienen el ritmo cambiado: el derecho no realiza ningún esfuerzo y cae relajado a lo largo del cuerpo, mientras que el brazo izquierdo se dobla para sostener la lanza. En el Doríforo además, la cabeza abandonando su posición frontal, se vuelve hacia la pierna de apoyo, inclinándose ligeramente hacia abajo. La figura no es estática, pero si hay una **contención del movimiento**, lo que es un claro ejemplo de la **ponderación clásica**.

c) Análisis estilístico

Estilo Es un claro ejemplo del racionalismo y antropocentrismo de la **escultura griega clásica**. La idealización de la belleza masculina, la actitud serena, seria y majestuosa, la contención del movimiento y las proporciones matemáticas son características de este periodo.

Contexto histórico: S. V a.C. Polis clásica. Democracia ateniense. Auge de la cultura y arte griego, etc.

Función y significado. Tiene una finalidad es puramente estética: representar la belleza ideal masculina, en este caso más física que espiritual. Es un ejemplo de la mentalidad de la época clásica (S. V a.C) en la que los hombres se mueven por ideales (filosofía de Platón). La polis, que asegura a sus ciudadanos un bienestar material que permite el desarrollo intelectual, es vista como el marco que permite crear hombres superiores.

LAOCOONTE Y SUS HIJOS

a) Identificación de la obra

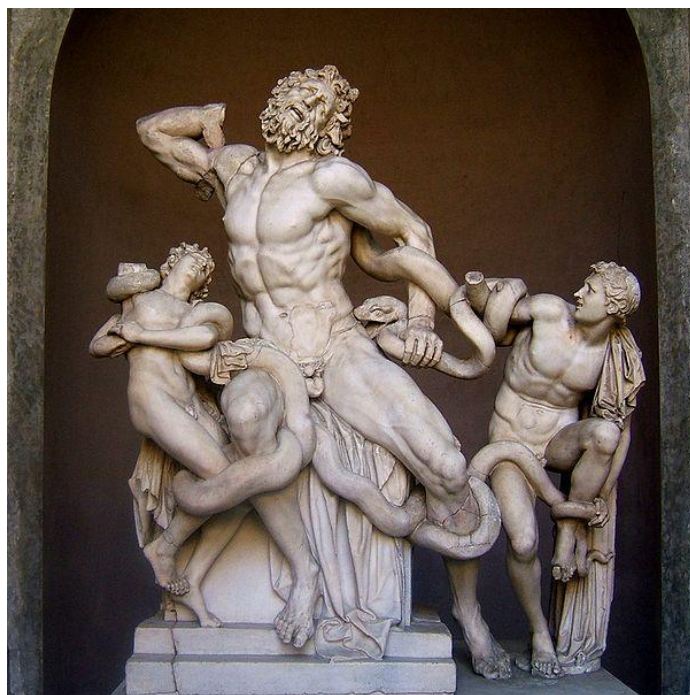
Tipología. Grupo escultórico de bulto redondo, realizado en el S. I a.C. en la escuela de Rodas. Se encuentra en los Museos Vaticanos (Roma).

Autor. Es el escultor de Rodas Agesandro, con la colaboración de sus hijos y se descubrió a principios del S. XVI, influyendo poderosamente en el Renacimiento italiano, en especial en la 2ª etapa del arte de Miguel Ángel.

Tema: representa a Laocoonte³, sacerdote de Apolo, que según la mitología fue condenado por desobediencia a los dioses a morir junto a sus hijos. El tema es, pues, la patética lucha a muerte contra las serpientes. Es la expresión suprema del sufrimiento humano.

b) Análisis de los elementos formales

Es un grupo escultórico hecho en mármol de gran barroquismo por el movimiento agitado de los cuerpos, la composición abierta y la fuerte expresividad.

³ **Laocoonte.** Personaje de la mitología griega. Era un sacerdote del templo de Apolo que durante el asedio de Troya advirtió a sus compatriotas de que no dejaran pasar el caballo de Troya, ya que era una trampa tendida por los griegos. Un dios (Poseidón o Atenea) le envía dos serpientes para que le ataquen a él y a sus hijos.

La obra está ideada para ser contemplada desde frente, por lo que recuerda un planteamiento pictórico de cuadro.

La **composición** se organiza en torno a **diagonales y líneas curvas**. Los cuerpos de Laoconte y el hijo menor se desplazan por la presión de las serpientes hacia atrás y hacia un lado, mientras que la figura del otro hijo, inclinada levemente hacia el lado contrario, sirve de contrapeso. La imagen de mayor tamaño del padre y los hijos menores a los lados podría haber dado lugar a una composición simétrica y equilibrada, pero el barroquismo del helenismo hace que las líneas eje de la obra sean las diagonales. Se pueden trazar dos diagonales paralelas. El movimiento retorcido de las figuras se acentúa por las líneas sinuosas que forman los cuerpos de las serpientes.

En el **modelado** vemos un claro contraste entre el perfecto estudio anatómico del cuerpo del padre, en el que se marcan músculos y venas y cuyo tórax, muy abultado, da la medida del esfuerzo que está realizando en la lucha con las serpientes que le oprimen y muerden; el modelado penetrante del cabello y la barba, la boca abierta y el rostro contraído por el dolor y el esfuerzo, con una **expresividad exagerada**. En cambio, la representación anatómica de los dos hijos adolece de deficiencias, ya que reproduce unos cuerpos de adultos, a menor escala, pero no infantiles. Las cabezas de los hijos son, por el contrario, más clasicistas y la expresividad se reduce en el hijo mayor a esa mirada suplicante, con la que parece pedir ayuda a su padre.

c) *Análisis estilístico*

Es una obra característica de la **escultura helenística** y dentro de esta de la tendencia **expresionista** patética o **barroquista**, que triunfó en la isla de Rodas y en Pérgamo, por su dramatismo y su exagerado movimiento. Está en el extremo opuesto del clasicismo.

Contexto histórico. La isla de Rodas forma parte de los reinos helenísticos creados a la muerte de Alejandro en los que se funde la cultura griega con la oriental. El desarrollo económico –auge del comercio y de la vida urbana– permite una gran producción artística demanda por los reyes y por las clases adineradas. Esta obra es un ejemplo de la calidad artística que alcanzó la escultura en este periodo.

Finalidad estética. Trata de satisfacer a una clientela aficionada a temas de gran dramatismo.

LA VICTORIA DE SAMOTRACIA

a) *Identificación de la obra*

Es una obra original, procedente del *Santuario de Cabiros*, en Samotracia. Se encuentra en Museo de Louvre. Se realizó hacia el 190 a.C.

Tipología. Esta realizada en mármol, en bulto redondo. Es una figura de gran tamaño (de 2,45 m.) que estaba sobre la proa de un barco de piedra formando un espectacular conjunto escultórico erigido en la cumbre de un santuario rocoso, probablemente con una fuente a sus pies en cuyas aguas se reflejaba

El **autor** es desconocido (¿Pithókritos de Rodas?).

Tema: Es una *Niké* o *Victoria*, representada como una mujer con alas en el momento en que se posa con brío sobre la proa de un navío. Aún mantiene las alas desplegadas y sus ropas son agitadas por el viento marino. La estatua ha perdido la cabeza y los brazos. Viste una fina túnica o jítón transparente atado con un nudo bajo el pecho, que presiona la tela. Los infinitos pliegues del ligero vestido fluyen alrededor del cuerpo, se pegan al pecho y vientre, insinúan y realzan las bellas formas redondeadas. Descansa el peso sobre la pierna derecha mientras la izquierda va hacia atrás, en una suave y larga ondulación.

b) *Análisis formal*

La **composición** es *abierta*, las líneas eje de la obra son las *diagonales y curvas*, que producen desequilibrio. El dinamismo de la composición se completa con las múltiples y delicadas curvas del vestido. El movimiento impetuoso de la niké se expresa en los paños que se agitan y vuelan y en las alas desplegadas hacia los lados y atrás. El escultor ha querido captar el instante en que se posa.

El **modelado** de las formas está conseguido con gran expresividad. El artista ha sabido expresar a la perfección los efectos del azote del viento sobre el cuerpo de la diosa, con un *estudio anatómico de gran habilidad técnica*. Delinea con pericia los senos, el vientre y las diferencias de grosor de las piernas. El ligero ropaje, de "*paños mojados*" adheridos al cuerpo, vela las formas y las llena de sensualidad y misterio, volviendo más hermoso su cuerpo. El juego de la luz se acentúa en los plegados, creando violentos contrastes de luz y sombra. La factura de la obra es refinada, virtuosa, bien trabajadas las diferentes texturas (telas, plumaje de las alas, etc).

c) *Análisis estilístico*

Contexto histórico: reinos helenísticos.

Estilo. Es una de las más bellas esculturas de la época helenística. En ella destaca la sensación de movimiento y los juegos de luces que aportan dramatismo a la composición.

