TEMA 4. ARTE GRIEGO

1. El arte en Grecia

No cabe duda que el arte griego ha marcado el arte y la cultura occidental hasta nuestros días. De Grecia parte el principio humanista y de ideal de la belleza que va a marcar a Europa durante 25 siglos.

Tras las invasiones de eolios, jonios y aqueos, en todo el territorio griego producen cambios políticos y sobre todo culturales muy importantes y comienza a asentarse una cultura en la que el hombre es la medida de todas las cosas. Hay una explicación racional del mundo, la cultura y el arte. El arte está determinado por la vida pública, por la democracia. Grecia va a crear unas bases para la vida moderna.

Las características del Arte Griego son diversas:

- Es un arte que está de acuerdo con la realidad, es realista.
- El trabajo que se lleva a cabo, en arquitectura especialmente, es un trabajo en equipo dirigido por un maestro. Esto va a hacer que éste sea un arte de una gran perfección.
- Es un arte muy influido por la filosofía y donde la religiosidad está regida por un politeísmo de dioses antropomorfos (con forma humana), entre los que destacan Zeus y Atenea. Esto da pie a una mitología muy representada en escultura.
- El equilibrio y la proporción matemática serán las bases de la creación.
- La línia recta predomina sobre el resto.

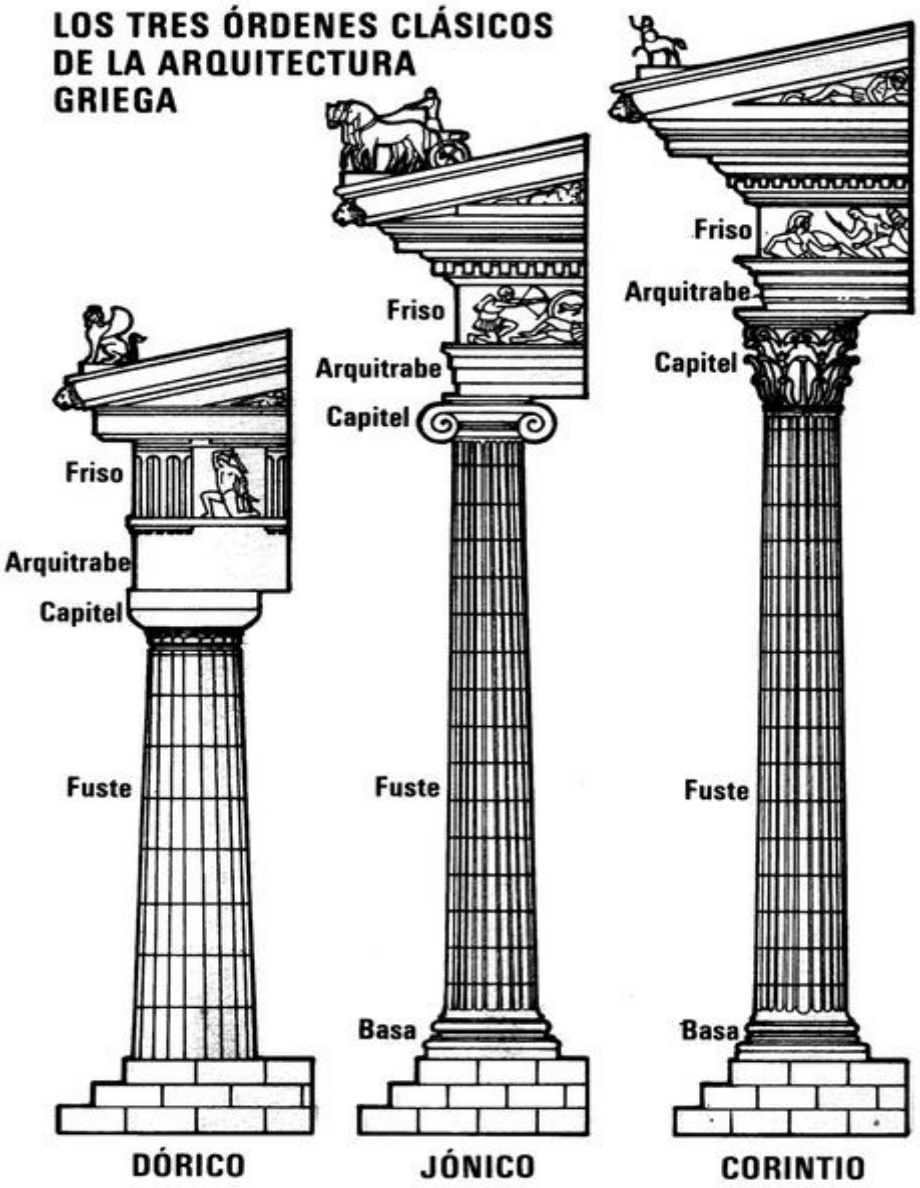
2. Estilos arquitectónicos

Los griegos comenzaron en el siglo VII a.C. a construir sus propios templos en piedra, con un estilo propio y específico. Los materiales usados eran distintos según la localización. En unas zonas se usaba la piedra caliza, en otras, el mármol, y en otras, la caliza revestida con mármol. Más tarde, levantaron sus edificios principalmente de mármol.

En las polis griegas se crearon las plazas públicas, llamadas ágoras, que constituían el centro de la vida urbana, donde se desarrollaba la vida económica, política y religiosa de la polis, y donde se reunían los hombres para charlar de los más diversos asuntos y exponían sus mercancías los mercaderes. No faltaban tampoco en el ágora las bibliotecas; los gimnasios; las torres de los vientos (edificios donde se colocaban relojes de sol o de agua y una especie de veleta); y, por supuesto, los templos y altares.

La arquitectura de los templos griegos se ha dividido tradicionalmente en tres estilos u órdenes denominados dórico, jónico y corintio. Se trata de tres variantes de un mismo elemento, la columna, que se distingue en tres partes:

- La basa, la parte inferior de apoyo sobre el suelo.
- El fuste, el cuerpo central, liso al principio y estriado más adelante.
- El capitel, la parte superior que corona el fuste y que, según su forma, indica el orden al que pertenece el templo.



Los tres órdenes arquitectónicos son:

- **Dórico.** Es el estilo más sencillo, sin basa y con un capitel liso.
- **Jónico**. Es el estilo más elegante. El fuste posee unas volutas y la columna suele tener basa.
- **Corintio.** Es el estilo más recargado y florido. También tiene basa y su capitel aparece decorado con hojas puntiagudas de acanto.

2.1. Templos y teatros: características y funciones

El edificio griego por excelencia es el templo. En ellos quedan reflejados los tres órdenes constructivos y son ejemplo de proporción, simetría y colocación dentro de un conjunto.

El templo griego tiene una estructura muy definida, con unas partes bien diferenciadas. Su planta puede dividirse en:

- **Pronaos,** una especie de pórtico que da paso a la naos.

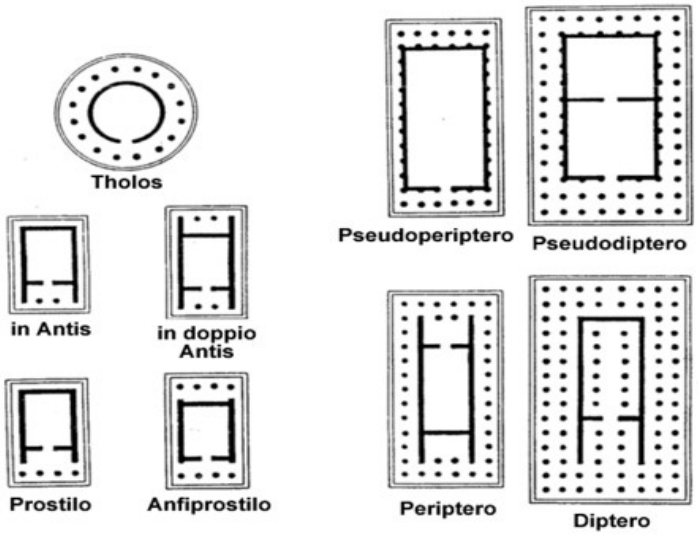
- **Naos**, nave o estancia principal del templo.

- **Opistódomo**, cuarto trasero o sala posterior a la naos, donde suele guardarse el tesoro del templo.

El templo, que se colocaba en la acrópolis de las ciudades (el lugar más elevado de la polis), no era un lugar para la reunión de los fieles como es la iglesia cristiana. Es la casa terrenal del dios al que está consagrado y el lugar donde se guardan las ofrendas y sus estatuas. El acceso al recinto de los templos podía hacerse a través de los propíleos, una especie de gran vestíbulo de tamaño monumental y así se lograba un conjunto adecuado y equilibrado.

La columna es un elemento fundamental dentro de este tipo de arquitectura arquitrabada o adintelada, que es la contraria a la abovedada. Es una forma poco complicada de construir, ya que se trata de una estructura horizontal (el arquitrabe) cuya función es transmitir el peso de la zona cubierta a las columnas que se encargan de recogerlo y llevarlo directamente al suelo.

El número de columnas que posee un templo será determinante para su clasificación.



Es en la época clásica, en Atenas, durante el periodo de Pericles, donde se logró la máxima perfección constructiva, como puede observarse en su acrópolis con el Partenón, el Erecteión y la Atenea Niké Áptera.

La acrópolis de Atenas

El Partenón de Atenas

3. La escultura

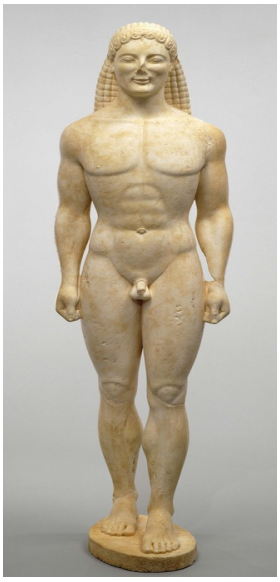
La escultura griega sirvió durante toda la época de la Grecia Antigua como modelo de perfección formal, y de canon de belleza humana. Por ello, es un arte totalmente antropomórfico, que se centra en la representación de figuras humanas perfectas en cuanto a las medidas, o en la muestra de sentimientos humanos.

3. 1. Periodo arcaico

En este periodo, la escultura produjo una serie de esculturas masculinas (koúroi) y femeninas (kórai) que recuerdan a las egipcias por su rigidez y frontalidad (estar hechas para ver de frente). Pero estas esculturas griegas son más relajadas que las egipcias, más humanas, con una leve sonrisa (sonrisa arcaica) aunque las proporciones aún no está muy conseguidas.

Los hombres siempre aparecen desnudos pero las mujeres suelen representarse vestidas, peinadas y adornadas con elegancia.

Koré, la Dama de Auxerre



Koúros

3. 2. Periodo clásico (siglo V a. C.)

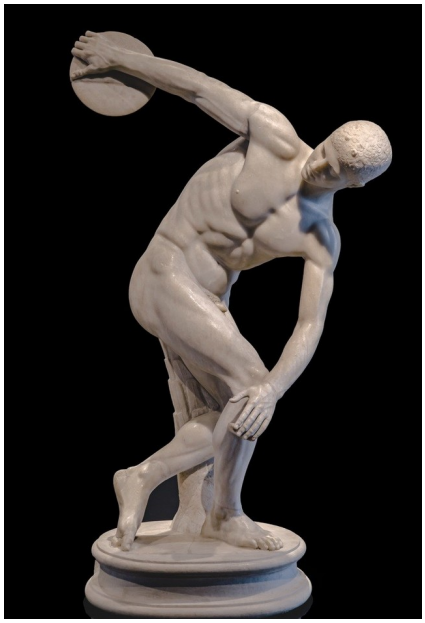
En este periodo se introdujeron novedades muy importantes. Se rompió con la frontalidad y se introdujo el movimiento en las figuras. Los rostros aparecen idealizados, no copiados de la realidad, es decir, que no representan a ningún hombre o mujer en particular, aunque se inspiren en ellos. Los cuerpos, siempre jóvenes, aparecen desnudos, logrando la perfección anatómica.

Este interés por el estudio dela anatomía humana lleva a los griegos a crear la técnica de los paños mojados, que consiste en esculpir finos ropajes sobre los cuerpos como si se pegaran a él por estar húmedos (de aquí viene el nombre) de forma que se vislumbra la anatomía de forma muy insinuante. El cuerpo aparece vestido y desnudo a la vez; es un juego de sutilezas muy interesante y que ha tenido gran importancia en el mundo de la escultura.

En el pensamiento y en el arte griego está muy presente el interés por lo ideal, por la perfección y la belleza. Su cultura era antropocéntrica y para ellos la representación de la figura humana debía seguir unas reglas de proporción y armonía. Los griegos pusieron todo su interés en establecer unas reglas matemáticas en las relaciones entre las diferentes partes del cuerpo humano. A este conjunto de proporciones ideales se le llama **canon.**

En esta etapa aparecen los primeros grandes nombres de la escultura, como Fidias, que decoró el Partenón, Mirón, Policleto o Praxíteles.

Hermes, de Praxíteles

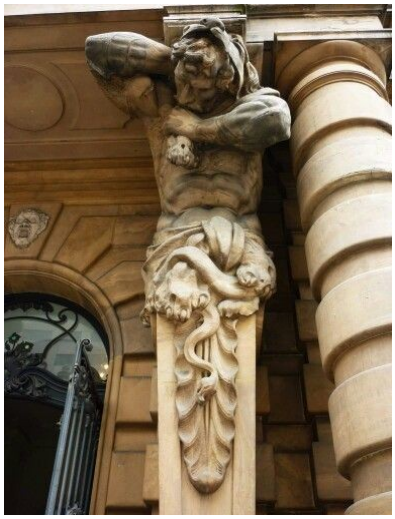


El Discóbolo, de Mirón

En este periodo, la escultura también pasará a convertirse en elemento arquitectónico con las cariátides y los atlantes. Una cariátide es una figura femenina esculpida con función de columna que sirve de apoyo al arquitrabe del entablamento. La cariátide pertenece al orden jónico y el más típico de los ejemplos es la famosa tribuna de las Cariátides en el Erecteion. El nombre proviene de la ciudad de Caria en Lacedemonia, un territorio que forma parte del Peloponeso. Se dice que, siendo esta ciudad aliada de los persas durante las Guerras Médicas, sus habitantes fueron exterminados por los otros griegos y sus mujeres fueron convertidas en esclavas y condenadas a llevar las más pesadas cargas. De ese modo, se las esculpe en lugar de columnas para que estén condenadas durante toda la eternidad a aguantar el peso del templo.

Pórtico de las Cariátides, en el Erecteión (Acrópolis de Atenas)

Se llama atlantes a las figuras de hombres que suelen ponerse para sostener cornisas, etc. y que los latinos llamaban *telamones*. Son el equivalente masculino de las cariátides y, como ellas, son esculturas con una función constructiva. Su nombre es debido a que, en la mitología griega, Atlas o Atlante fue un joven titán al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombros con los pilares que mantenían la tierra separada de los cielos por haber lidera la guerra contra él y el resto de dioses del Olimpo.



3. 3. Periodo helenístico (siglo IV a. C.)

La pérdida del equilibrio político, económico y social de este periodo se reflejó también en el arte. A la perfección clásica se añadió la sensualidad, con el juego de curvas y de luces y sombras y con puntos de apoyo. Además, empiezan a parecer figuras de niños y ancianos, se recargan las formas y se pierde un poco la proporción.

Los rostros pasaron a expresar dolor, amargura, angustia y sufrimiento. Ya no se ve la serenidad y el equilibrio de las esculturas clásicas; ahora se representan los sentimientos, junto con movimientos más bruscos y violentos.

Laocoonte y sus hijos, Museo del Vaticano

El Laocoonte y la Victoria de Samotracia son las esculturas más representativas de este periodo, ya que son un ejemplo preciso de todas las características de esta etapa.

4. La pintura

De la pintura griega, sólo queda constancia a través de las fuentes literarias, que hablan de grandes maestros, las copias romanas y, sobre todo, por medio de la cerámica.

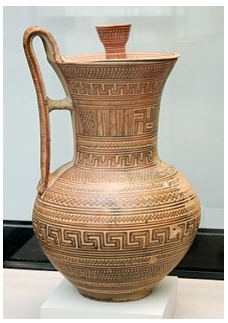
4.1. La cerámica

La cerámica se encuadra dentro de las artes menores de Grecia pero es más importante de lo que gente piensa debido a la enorme cantidad, calidad y variedad de piezas conservadas y a su gran valor documental.

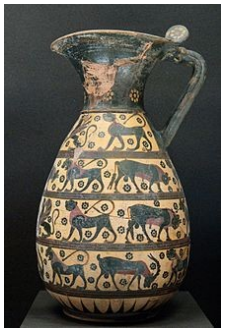
Las formas y nombres de la cerámica griega dependerán de la finalidad a la que esté destinada. Unos vasos serán para uso doméstico y otros para rituales funerarios, como almacenamiento de alimentos y perfumes, etc.

Dentro de la evolución cerámica se distinguen cuatro periodos:

- **Estilo geométrico** (siglos IX y VIII a. C.). La decoración consiste en elementos geométricos: líneas, círculos, etc. que se combinan y mezclan entre sí. El artista sufre del *horror vacui* ("miedo al vacío") y no deja casi ningún hueco por decorar.



- **Estilo corintio** (siglo VII a. C.). La decoración representa motivos orientales y exóticos. Aún no aparece la figura humana.



- **Cerámica de figuras negras (siglos VI y V a. C.).** Las figuras se pintan en negro sobre fondo rojo y son escenas muy detallistas. Ya aparece la figura humana y los temas son muy variados, haciendo referencia a la mitología o a la vida cotidiana.

- **Cerámica de figuras rojas (siglos V y IV a. C.).** Es lo contrario del estilo anterior. Ahora, las figuras son pintadas en rojo sobre fondo negro. Los temas siguen siendo igual de variados pero ahora muchos artistas empiezan a firmar sus obras.

ACTIVIDADES

1. ¿Por qué crees que es importante la cerámica griega? ¿Para qué solía servir?

2. ¿Qué tapas se distinguen dentro de la evolución de la cerámica griega? Explícalas brevemente.

3. ¿Cuáles son los tres periodos por los que pasa la escultura griega? Explica las principales diferencias entre ellos.

4. ¿A qué tipo de escultura se parecen las esculturas griegas arcaicas? ¿Por qué?

5. ¿De qué periodo escultórico es la siguiente figura? Explica las razones que te han llevado a tomar esa decisión.

6. Busca una obra escultórica griega y haz un breve comentario sobre sus características. Puedes buscar información en diferentes fuentes para saber qué representa, quién fue su autor, etc.

7. Explica cuáles son las características generales del arte griego.

8. ¿Cuáles son los principales órdenes arquitectónicos del arte griego? Explícalos brevemente.

9. Señala las principales partes en las que se dividen los templos griegos.

10. ¿En qué consiste la arquitectura arquitrabada?

11. Indica cuáles son las principales partes de las columnas griegas.

12. ¿Cómo se llaman los templos cuando está totalmente rodeados por una hilera de columnas? ¿Y cuando lo están por dos hileras?