

Unidad 12

- Arte Griego

12.1 Arquitectura
12.2 Escultura
12.3 Pintura

Arte griego

1). Arte y Sociedad. El arte griego es la más grande expresión de la sociedad de un pueblo. En él los artistas buscaron la expresión más completa de sus ideales, los cuales estuvieron congregados en: el humanismo, el idealismo y el racionalismo. Pitágoras decía: "El hombre es la medida de todas las cosas", y Sófocles añadía posteriormente: "Muchas son las maravillas del mundo, pero ninguna como el hombre." En estas dos definiciones está concentrado el humanismo helénico. Mucho se ha hablado de que la religión griega es la más grosera de la antigüedad, pero, si los dioses fueron personificaciones de los vicios y virtudes humanos, vemos entonces que ninguna religión se acercó tanto al hombre como ésta.

La gran pasión del griego fue el ser humano, con todas sus relaciones sociales, con su ambiente natural y la posición que el hombre tenía dentro del orden universal de las cosas.

El griego participó en los asuntos públicos como una necesidad de supeditar sus intereses personales al bien común. Lo político y lo social estuvieron siempre equilibrados por la aristocracia conservadora y el individualismo liberal, que dio a Grecia esa forma política que denominamos democracia. El humanismo helénico fue expresado en forma contundente por el amor que el griego tuvo hacia la naturaleza y así la escultura tomó el cuerpo como punto de partida, y las imágenes fueron idealizadas, consiguiendo la belleza perfecta; pero la imaginación no quedó atrás, y algunos dioses que representan las fuerzas de la naturaleza toman formas mons-

truosas, como aquella que representa al dios Pan. Sin embargo, "Una divinidad como la de Démeter con cabeza de jumento que se veneraba en Frigia, se les muestra a los griegos clásicos como monstruosa e inexplicable".

Sin embargo, el ámbito espiritual estuvo para el griego en este mundo; de aquí que no hubiera una clase sacerdotal influyente. El griego es menos creyente que el oriental porque confiaba más en sí mismo.

El idealismo alcanza su máxima expresión en el siglo V a. de J.C., cuando fueron levantados los grandes templos en honor de dioses perfectos y la interrelación lógica de líneas planas y masas logra plasmar algo de la permanencia y estabilidad frente a lo caduco de la vida y de la naturaleza.

El griego representa a los dioses en forma humana, pero en cierto sentido, superior a ella, como conviene a un ser sobrenatural.

El hombre se transforma de artista en obra de arte. Se ha proyectado sobre la naturaleza, ya no es él, es canto, es danza; hay una idealización de la naturaleza que se expresa no obstante en forma antropomórfica y después se vuelve más filosófica, llegando a las fuerzas metafísicas del Universo.

El idealismo está manifestado también en la escultura; y así el artista evita plasmar la infancia o la senectud, que hubieran sido símbolo de imperfección y en contra del ideal humano. Por ello sus dioses y sus hombres fueron representados en la edad viril.

La belleza fue sobrenatural y el mundo real e ideal, provoca el orden perfecto. El racionalismo está expresado en aquello que decía Pitágoras: "las cosas son números",

y Sócrates, que amaba la verdad, decía que ésta debe ser buscada "no por el éxito mundanal que encierra, sino porque es un ideal que debe ser buscado por sí mismo".

En el racionalismo griego se busca el equilibrio, la armonía ordenada y sus artes tendrán esa gran cualidad de equilibrio, claridad y sencillez.

Algunos filósofos atacaron a la imaginación, pero Aristóteles ya sabía distinguir la verdad histórica y la verdad poética, y los poetas más graves imitan las acciones nobles y las aventuras de sus semejantes; los vulgares, las acciones ruines.

Los dioses fueron inmortales, pero no omnipotentes, pues esas divinidades necesitaban del hombre. Los dioses son hombres más poderosos, más altos y recios, más bellos y siempre jóvenes, pero igualmente viciosos. "El mundo divino es una imagen agrandada, pero no purificada, de la humanidad".

La búsqueda de la justicia y de la sabiduría acercó al griego a lo divino y a lo humano y el hombre se sintió como impulsado hacia la deidad.

Sus artes fueron para seres racionales y si poseían la virtud de la proporción del orden y del equilibrio eran perfectas.

Su idealismo estuvo basado en la verdad, la belleza y la bondad y para llegar a ellas se siguió el camino de la dialéctica, de la estética y de la ética.

Finalmente, el florecimiento del arte griego se vio en decadencia cuando la política fue sustituida por las aspiraciones naturales de cultura, pero Atenas pudo con orgullo decir que sus hijos continuarían su obra; así, aunque Troya perdió la guerra y Juno se regocijó, finalmente Venus alcanzaría la victoria cuando su hijo Eneas puso los primitivos cimientos de Roma.

En cuanto a la sociedad griega, varió mucho según la Polis, y así Esparta representó a la aristocracia militar, a la guerra, al ejercicio, al músculo, por lo tanto estas gentes no pudieron desarrollar un gran arte, sino algo que iba acorde con su modo de vivir. Por el contrario, la historia de Atenas, desde su principio político fue evolucionando hacia una república aristocrática, gobernada por los Eupátridas, y después hacia la democracia, y cuando ésta consigue implantarse, triunfa también el arte griego.

Los atenienses perdieron el supremo derecho de la libertad, como otros muchos pueblos de la historia, cuando se habló en demasía de libertad. Los pueblos comienzan siendo monarquías: de ahí pasaron a repúblicas que desembocan en democracias y en este momento comienza a hablarse de libertad, que es el mal augurio de la tiranía y la dictadura.

En Grecia no existió el concepto de imperio territorial, no hubo una romanización o hispanización integral, sino que su cultura llegó a las colonias como algo que iba con el propio ser del colonizador, pero sin pretender imponer aquello que se creía mejor.

Dentro de la Grecia continental no hubo unidad política, menos aún en las colonias, pero el intelecto estuvo unido por lazos de religión, cultura, costumbres, sangre y lengua que eran en realidad lo que representaban las grandes fiestas panateneas.

Los juegos olímpicos se consideraban como una fiesta religiosa. La fiesta de Olimpia era movable y se celebraba del oncenio al decimoquinto de hieromenia.

2). Características artísticas. La arquitectura griega tuvo, como cualquier otro arte, una verdadera evolución; llega a ser perfecta en el siglo VI a. de J.C. No obstante, será en la centuria siguiente cuando se realice. Este retardo se deberá a las guerras médicas.

Si esta arquitectura ha sido llamada clásica, se debe a la pureza de su estilo y proporción, sirviendo de modelo a las artes posteriores.

Los griegos usaron diferentes tipos de aparejos: el isodomo o hiladas, de piedras de la misma altura, y el sendodisodomo o hiladas de piedras iguales, con una hilada intermedia más pequeña. En casos extraordinarios usó el heleno el aparejo almohadillado como en el monumento a Lisícrates.

Los sillares eran colocados sin mortero y unidos por grapas metálicas. Los materiales más comunes fueron el mármol, piedra, ladrillo y en la decoración la terracota.

Tanto la arquitectura como la escultura fueron policromas.

En las molduras de las cornisas se usaron ornamentaciones diversas como el goterón, que es una moldura saliente destinada a las aguas de lluvia. Los corazones son flores de agua separadas por flechas. Las perlas y las perinolas decoraban los junquillos. Los óvalos estaban sobre los toros; asimismo, fueron también importantes las grecas.

ARQUITECTURA

3). Ordenes arquitectónicos. a) El basamento estaba formado por gradas.

b) La columna tiene tres partes: basa, fuste y capitel.

c) El entablamento está integrado por arquitrabe, friso, cornisa y frontón.

Los órdenes clásicos son: el *dórico*, cuya principal característica es el capitel de moldura.

El *jónico* o capitel de volutas y el *corintio* o capitel de hoja de acanto o cardo.

Usaron en casos extraordinarios la cariátide o el atlante, que venían a sustituir a la columna.

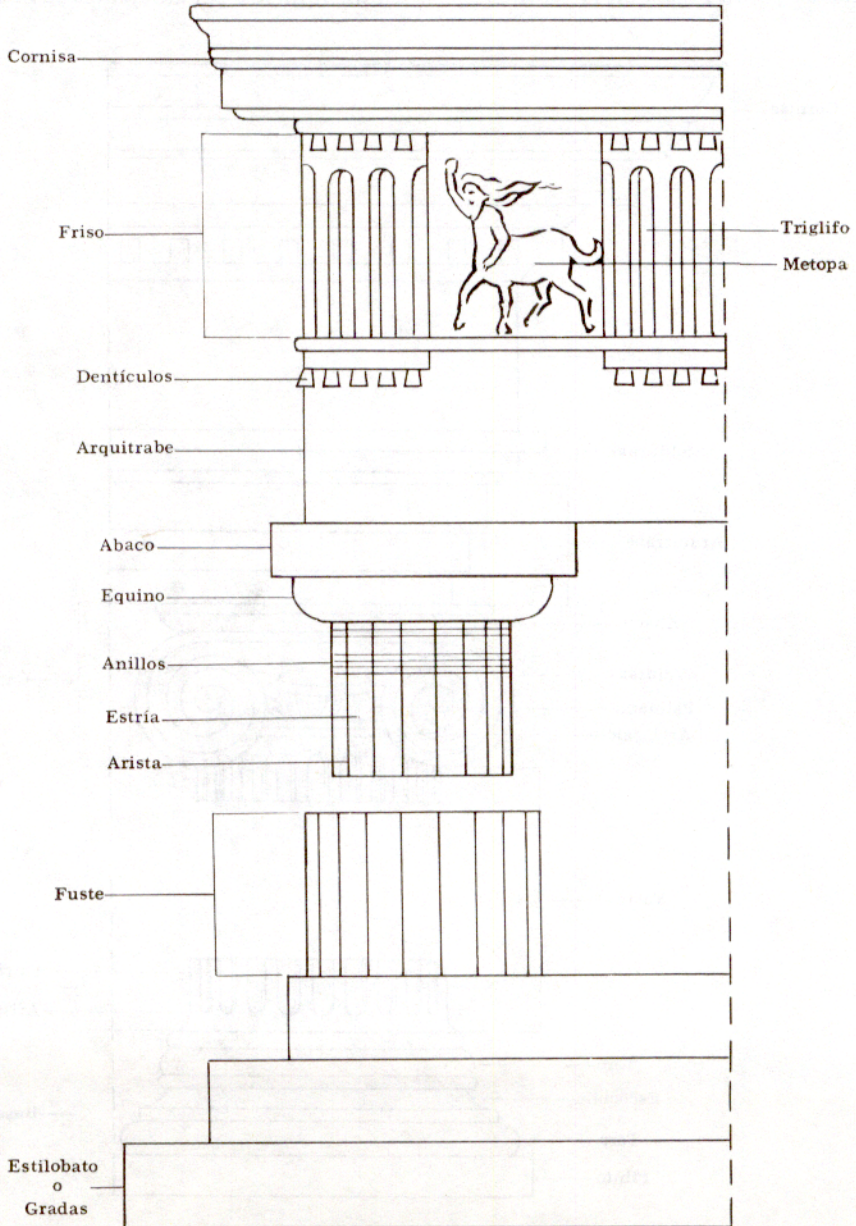
El dórico: Su origen deriva del tronco del árbol y según Pausanias en algunos templos del siglo II, a. de J.C., se conservaba la columna de madera, que por su origen totémico

fue la encina. Este orden tiene espíritu robusto, masculino y de procedencia espartana. Es símbolo de sobriedad y solidez. (Fig. 11-1.)

El basamento está constituido por los escalones y que forma el llamado estilobato.

No tiene *basa* y su fuste está adornado de estrías y aristas vivas; el capitel se encuentra formado por un ábaco cuadrado y un equino.

Fig. 11-1

En el entablamento, el arquitrabe o viga, reposa sobre el ábaco.

El friso está integrado por triglifos, que son rectángulos adornados con canales y las metopas o losas rectangulares decoradas escultóricamente.

La cornisa se compone de diversas molduras, y finalmente el tímpano y frontón también decorado de esculturas. Dentro del orden dórico existen diferentes épocas; así en la época arcaica la pesadez es su principal característica.

En el siglo V o época clásica, dicha pesadez es cambiada por la gracia en la esbeltez.

Orden jónico: En su basa aparecen 2 toros separados por una escocia. El fuste es de gran esbeltez y sentimiento femenino, como si representara el tallo de una doncella; está compuesto por estrías y aristas rebajadas. (Fig. 11-2.)

El capitel, que es de origen hitita y que llegó a Grecia por los jonios del Asia Menor, está adornado de volutas, las cuales se doblan hacia abajo. El entablamento del jónico tiene un arquitrabe dividido en 3 bandas.

Su friso es todo corrido y decorado en algunas ocasiones con relieves. La cornisa está formada por diferentes molduras.

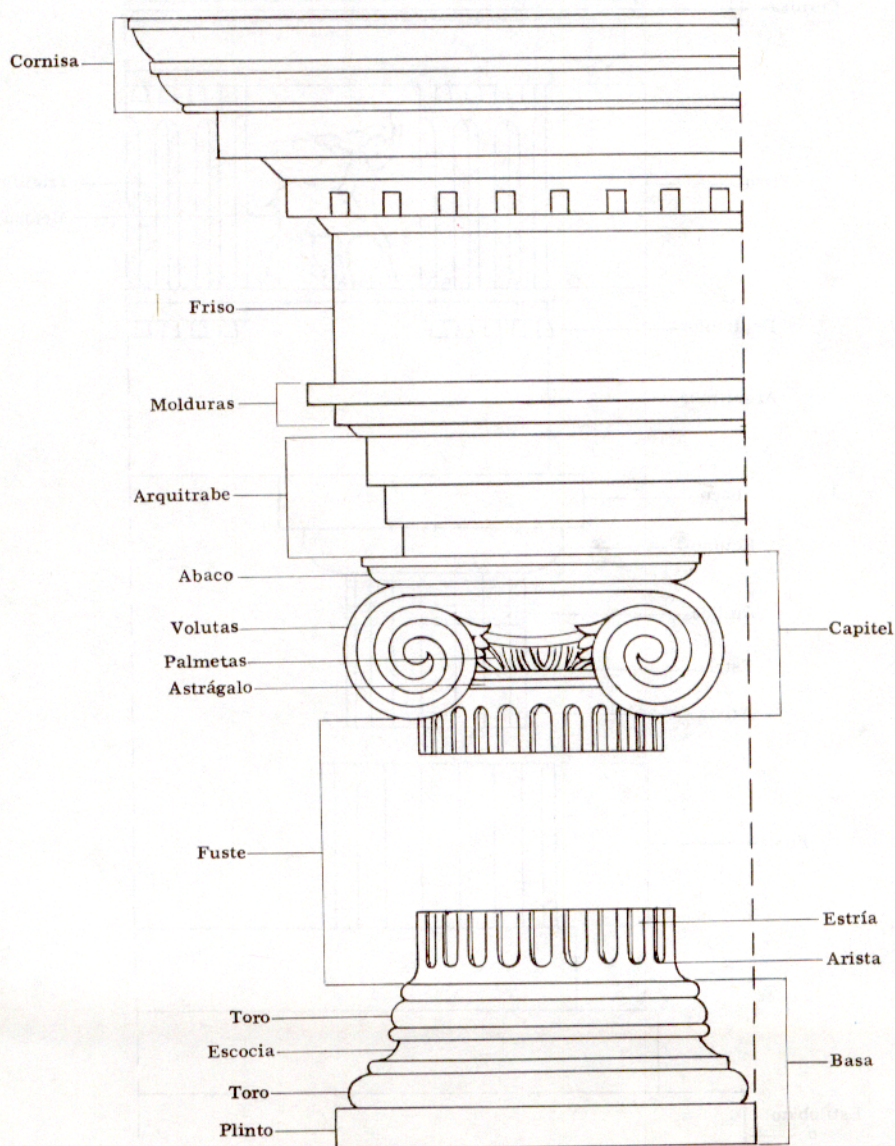
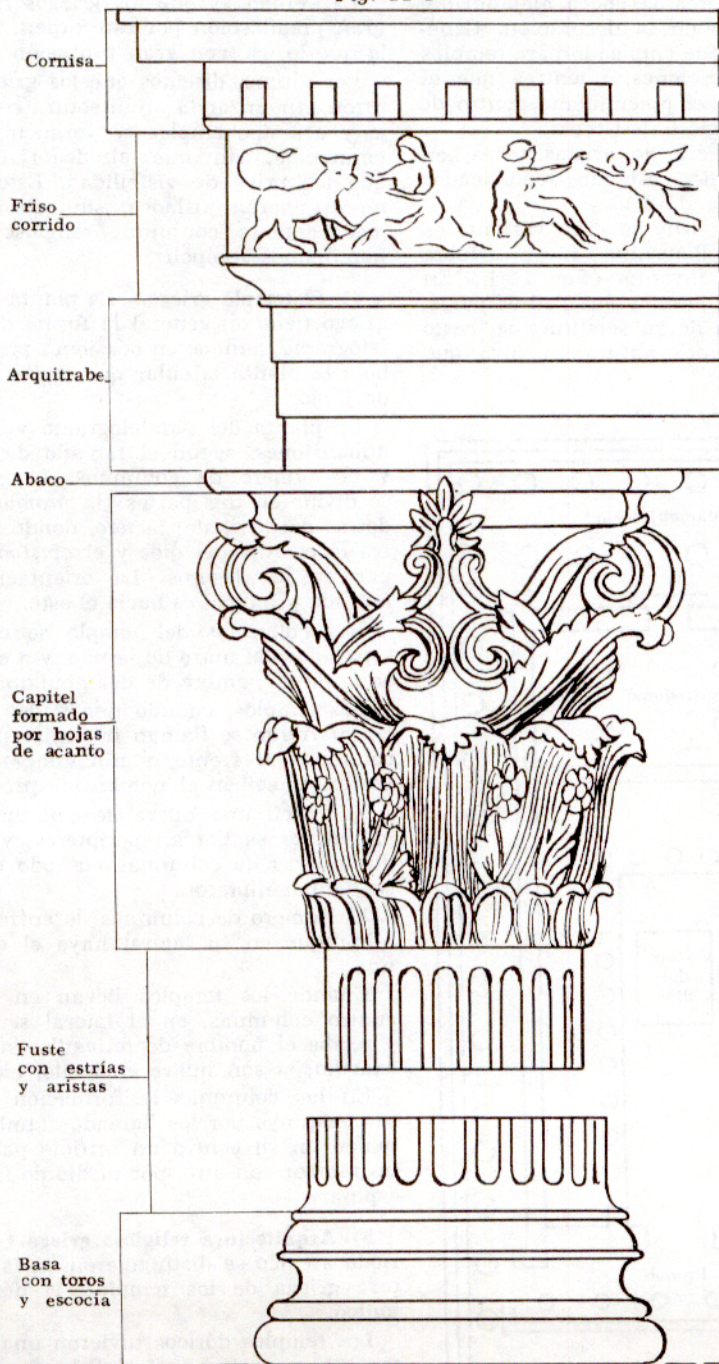

Fig. 11-3

Fig. 11-4

Los tímpanos y frontones del jónico carecen con frecuencia de escultura.

También en este orden hay diferencias en cuanto a la centuria en que fueron realizados y según se acerca la época alejandrina, se fue abarrotando en la decoración. Generalmente el jónico fue empleado para templos de pequeñas proporciones, mientras que el dórico ocupó el papel preeminente dentro de la arquitectura religiosa de Grecia.

El fuste dórico era de aristas vivas; en cambio, en el jónico estaban redondeadas (o "muertas"). (Fig. 11-3.)

En cuanto al *corintio*, su gran variante es el capitel y, según Pausanias, fue el orfebre Calímaco quien lo inventó. (Fig. 11-4.) En Corinto murió una joven y sus padres pusieron sobre la lápida de su sepultura su cesto de labores. La madre naturaleza hizo que

nacieran en derredor del mismo unas hojas de acanto; admirado Calímaco ante la obra de la naturaleza, lo cinceló en plata y de aquí nació el orden corintio.

La verdad es que los griegos no tuvieron gran predilección por este orden; será Roma la que lo use con gran profusión decorativa.

Por último, diremos que los griegos procuraron armonizar la arquitectura con el paisaje y así sus templos se yerguen sobre una eminencia, sin que alrededor exista otra que los prive de visibilidad. Estos edificios no estuvieron aislados, sino formando asimétricamente conjuntos religiosos que denominamos acrópolis.

4). El templo griego. La planta del templo griego tiene en general la forma de un paralelogramo, aunque en ocasiones presenta también la planta circular que recibe el nombre de tholos.

La planta del paralelogramo varía en sus dimensiones, según el tamaño de la capilla y el número de columnas. La plataforma se divide en tres partes: la *pronaos*, que está detrás del peristilo; la *nao*, donde se encuentra la estatua del dios y el *opistodomo* o lugar de los tesoros. La orientación de la entrada principal es hacia el este. (Fig. 11-5.)

Las columnas del templo se encuentran separadas del muro de la *nao*, y a este pasillo se le da el nombre de *deambulatorio*.

Los templos, cuando tienen dos columnas en su frente se llaman *antis*, si tienen 4 columnas al frente, y ninguna en la parte posterior reciben el nombre de *próstilos*.

Si tienen una hilera de columnas a todo el rededor se llaman *perípteros*, y si tienen dos hileras de columnas en todo el rededor se llaman *dipteros*.

El número de columnas de enfrente determina que en su lateral haya el doble más una.

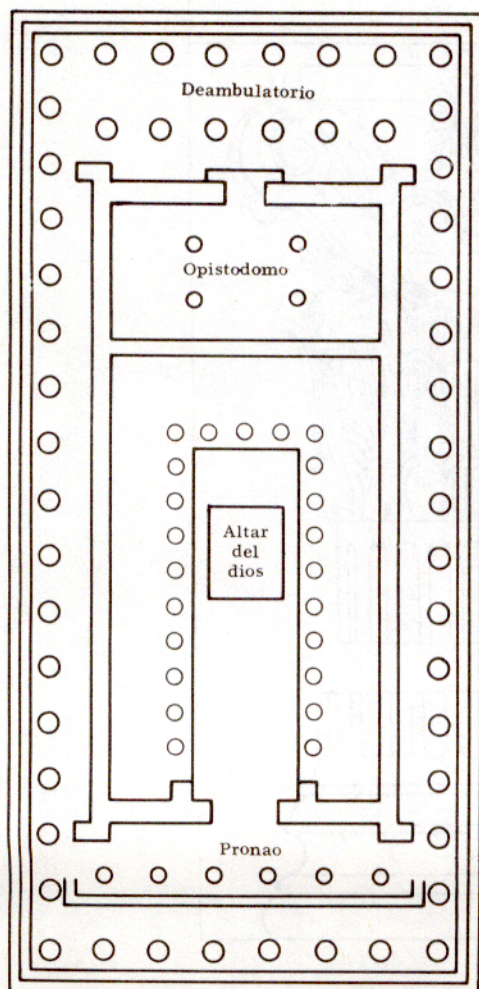
Cuando los templos llevan en su frente cuatro columnas, en el lateral serán nueve y recibe el nombre de *tetrastilo*; si son seis, *exastilo*; si son nueve *eneastilo*, etc.

En las columnas la formación del fuste se constituye por los llamados *tambores*, que tienen en su centro un orificio para unir a un tambor con otro, por medio de la llamada *espina*.

5). Arquitectura religiosa griega. En el periodo arcaico se distinguieron en la arquitectura griega de los templos, el dórico y el jónico.

Los templos dóricos tuvieron una gran extensión geográfica; así el Peloponeso, la isla de Creta, la Tesalia, la isla de Sicilia y la Italia meridional.

Fig. 11-5

Vista de la Acrópolis de Atenas

El megarón prehelénico aparece en el siglo x a. de J.C. en el santuario etolio de *Thermos*. En el siglo viii a. de J.C. y en la región de Esparta se encontró el templo megarón de Orthia. Aún hoy día, no se sabe si el templo griego deriva del megarón prehelénico o de las cabañas sagradas del Danubio. Durante las centurias viii y vii a. de J.C., los templos serán de madera y ladrillo y por referencias históricas sabemos que así ocurrió con el templo de Hera en Olimpia.

En los siglos v y vi a. J.C., el santuario griego adquiere ya formas establecidas, como ocurre con el templo de Poseidón en Poestum. Dórico es también el edificio que en honor de Zeus levantó en Olimpia, hacia el año 460 a. de J.C., el arquitecto Libón de Elea. En este edificio la nao estaba dividida en 3 naves, por dos series de columnas.

Los templos jónicos se extendieron por las islas del Egeo y las costas del Asia Menor, siendo los más arcaicos los de Neandria, los de Larissa, Lesbos y Delfos. En Delfos se levantó del tesoro de Sifnos, donde las columnas fueron sustituidas por cariátides, que tienen su origen en el Asia Menor.

En el siglo vi, en la Jonia, se edificaron edificios de grandes proporciones como el de Artemisa de Efeso y el Heraión de Mileto. En estos edificios, la techumbre era prácticamente imposible por sus dimensiones, de aquí que sólo un edículo central cubría la

imagen de la divinidad, mientras que el resto de la construcción quedaba al aire libre.

Como ya indicamos, los templos no estaban aislados, sino agrupados en un conjunto religioso que denominamos acrópolis; de todas las acrópolis griegas, la más famosa es sin duda la de Atenas.

Acrópolis de Atenas. Cuando los persas invadieron el país en las guerras médicas, incendiaron Atenas. Los atenienses tuvieron que reconstruir la antigua Acrópolis, la que al final resultó completamente nueva; fue obra de Pericles. La ciudad de Atenas había sido construida alrededor de una colina; encima de la misma, y desde tiempo inmemorial, se había levantado la Acrópolis, pero desde un principio no fue estática, y sus construcciones sucesivas reflejaron la vida pública de la ciudad. (Fig. 11-6.)

Parece que en ella había estado el palacio del rey Erecteo. En la parte meridional de la Acrópolis se encontraba el teatro de Dionisos, dedicado al drama y donde se celebraban las festividades poéticas.

Para llegar a la Acrópolis, una vía llamada sacra partía de la plaza pública o ágora de la ciudad de Atenas. La Acrópolis tiene unos 335 metros de longitud por 150 de anchura. En el siglo v Pericles reunió a los mejores artistas para levantar un monumento a los dioses, a Atenas y a sus ciudadanos.

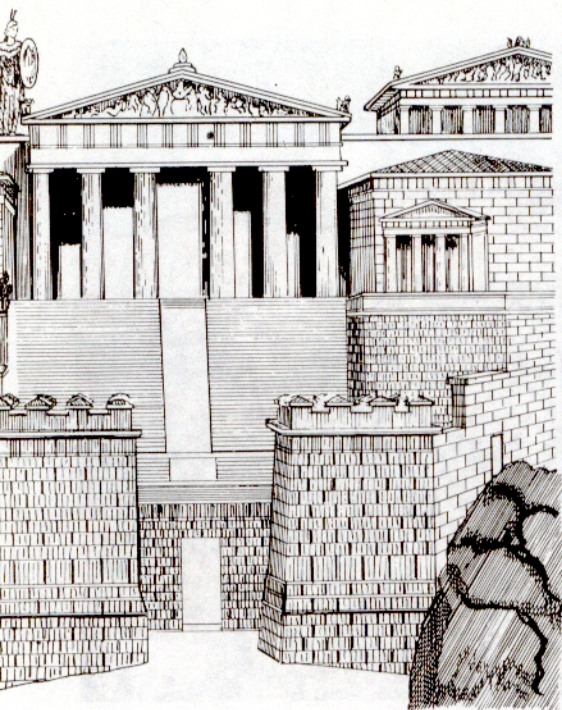

Fig. 11-6

Los materiales estaban cercanos; así, la isla de Paros proporcionó la piedra dorada, el monte Pentélico el mármol blanco azulado, y la ciudad de Eleusis la cantera grisácea. Pericles persiguió en esta obra la unidad del

pueblo; dicha unidad descansaría en el idealismo filosófico, en la primacía artística, en la prosperidad material y en la liga de Delos.

Para entrar a la Acrópolis se atraviesan las puertas o propileos, que fueron levantados en mármol del Pentélico. Constaban de un vestíbulo, con alas de aproximadamente 52 metros de longitud. En el ala izquierda ocasionalmente se celebraban extraordinarias exposiciones de pintura, como las de Polignoto, y en el ala derecha, que tenía un patio abierto, eran mostradas las esculturas o los proyectos de futuras obras.

En la parte central de los propileos, estaba el pórtico de entrada, compuesto de seis columnas. Este pórtico desembocaba en la gran plaza donde descollaba la gran estatua de la Atenea Promaco, que, se decía, Fidas había fundido con los escudos de los persas derrotados. La punta de la lanza de la diosa brillaba y servía como faro para los marinos que desembarcaban en el puerto del Pireo. Dentro de la Acrópolis había varios edificios como el Partenón, el de la Victoria áptera, el de Erecteo y algunos tesoros.

El Partenón representa la perfecta organización armoniosa de planos verticales y horizontales, la relación de la longitud y la anchura con la altura, la proporción de masas sólidas de las columnas con los claros de los

Templo de Poseidón en Poestum. (Magna Grecia)

intercolumnios, o sea que los arquitectos *Ictinos* y *Calícrates*, al planearlo emplearon la unidad de medición llamada módulo y así establecieron la relación exacta de las partes y el todo.

El Partenón en el siglo xvii d. de J.C., se encontraba casi completo, pues la iglesia cristiana primitiva lo había convertido en iglesia mariana. Los turcos lo transformaron en mezquita; en 1687 los venecianos lo bombardearon, ya que el sultán de Turquía lo había convertido en polvorín. En el siglo xix el inglés Elgin ordenó arrancar las esculturas que fueron transportadas al Museo Británico.

El Partenón tiene 8 columnas en la fachada principal (octóstilo); es periptero y fue realizado en mármol del Pentélico.

Las columnas reposan sobre un estilóbato de tres gradas y en los entablamentos de la fachada principal y del opistodomo se levantaban majestuosamente los dos frontones.

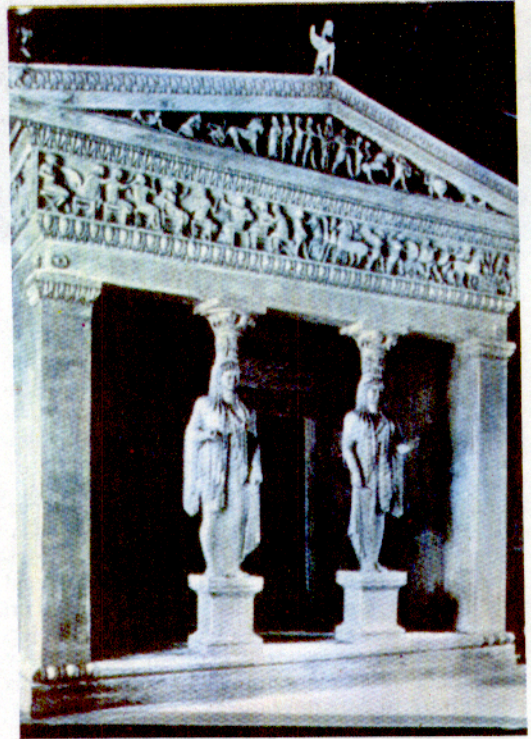
Todo era policromo y así los triglifos (o triglifos), eran de color azul oscuro, las molduras de color rojo, las paredes de la nao de color de bronce, etc.

El edificio se encontraba rodeado de un recinto, para juntar las ofrendas, que se llamaban *témenos*.

Se cree que en la nao había dos órdenes superpuestos, formando una galería superior que podía servir para la iluminación interior del santuario.

El Erecteón (o Erecteo) sirvió para albergar la antigua estatua de Atenea, que en la época arcaica había sido tallada en el Olivo Sagrado. Pertenecía al estilo jónico. Guardó en su nao la tumba del rey mítico, así como otras reliquias. Su interior en forma rectangular es de 10 metros de ancho, por 20 de largo; constaba de cuatro estancias y a dos niveles distintos, las columnas jónicas medían 7 metros de altura. En la pronaos del norte aparecen 4 columnas de frente y 2 a los lados; en el sur se distinguen las 6 famosas cariátides.

El templo de Zeus Olímpico, Atenas

Réplica del templo del Tesoro de Sifnos en Delfos

Esta edificación fue realizada entre los años 420 y 407 a. de J.C.; estaba dedicada a las tres divinidades.

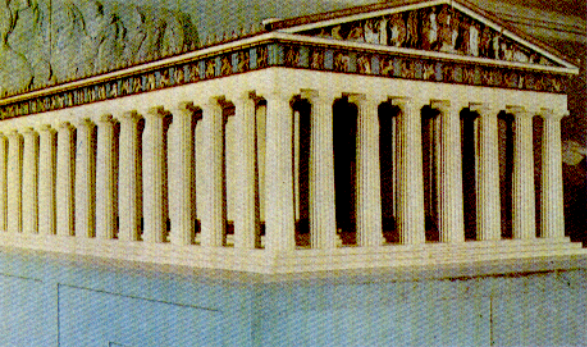
El templo de la Victoria áptera (o sin alas) de pequeñas proporciones, es un magnífico ejemplar del estilo jónico, notable por la elegancia de sus proporciones.

Además de la Acrópolis de Atenas, son dignas de mencionarse la de Delfos, la de Olimpia, la de Eleusis, etc.

En cuanto al orden corintio, la estructura más antigua que se conserva en Atenas es el monumento a Lisícrates, del año 334 a.

Los Propileos de la Acrópolis de Atenas

*Reconstrucción del Partenón de Atenas
(Museo Metropolitano de
Nueva York)*

de J.C., y en la época helenística se levantó en la misma ciudad el templo de Zeus Olímpico.

Los monumentos circulares están representados por los Tholos de Delfos y de Epidauro.

6). Arquitectura civil. La palestra. El deporte en Grecia tuvo un carácter casi religioso; de aquí que los gimnasios o palestras tuvieron una gran importancia. Tenían forma casi rectangular con un pórtico en el centro o un patio donde se practicaban los diferentes ejercicios. Algunos recintos estaban cubiertos y destinados a la clase intelectual. Había baños de diferentes temperaturas, y hubo gimnasios según la edad y sexo.

Es famosa la palestra de Olimpia, aunque esta construcción data de la época clásica, pues anteriormente las playas del Eurotas habían servido como gimnasio de la austera Esparta.

Los estadios tenían como objeto la lucha libre y las carreras pedestres; eran de forma rectangular y la pista se encontraba rodeada de declives naturales que servían para las gradas, desde donde los espectadores asistían a las competencias.

Son conocidos los estadios de Olimpia, Mesina y Delfos.

*Vista del Partenón desde los Propileos
(Acrópolis de Atenas)*

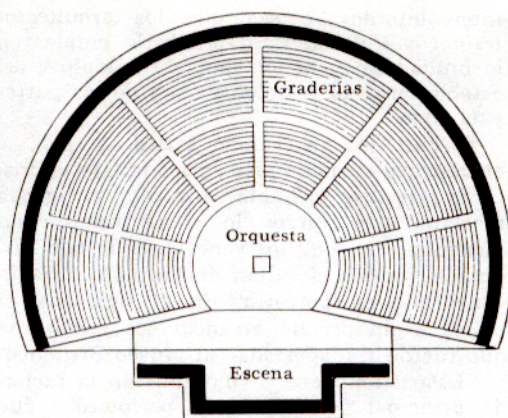

Fig. 11-7

Los hipódromos estaban destinados a las carreras de carros; tenían forma rectangular, con un muro central para que el conductor pudiera dar la vuelta. Todas estas construcciones se atenían al terreno, sin hacer gala de grandes edificaciones.

Los teatros. En Grecia el teatro tuvo un carácter religioso, político y social. Fueron construidos en los flancos de las colinas, y el desnivel era aprovechado para la gradería. En el teatro griego existen 3 partes esenciales:

A) Las graderías, que estaban escalonadas en semicírculo y donde los escalones convergen hacia el centro. (Fig. 11-7.)

B) La orquesta, que es un círculo reservado para el coro, parte esencial en la tragedia. En su centro había un altar dedicado a Dionisos, pues de su culto se había derivado la tragedia nacional, que fue dionisiaca y apolínea, combinando el sueño con la embriaguez.

*El templo de la Atenea
Niké-Atenas*

Los templos de Partenon y de Erecteón en la Acrópolis de Atenas

C) La escena o rectángulo de poca profundidad dedicada a los actores.

Deben mencionarse los teatros de Epidauro, de Dionisos en Atenas, de Megalópolis y de Delfos.

Los *odeones* eran construcciones que servían para audiciones musicales; tienen pequeñas proporciones y su edificación se parece a la del teatro. Es famoso el Odeón de Atenas, al pie de la Acrópolis.

El *ágora*. Toda ciudad griega tendrá su ágora o plaza pública rodeada de un pórtico o stoa. En estos pórticos había decoraciones pictóricas que recordaban la historia del pueblo heleno, pues el objeto del ágora fue el centro de discusión pública. Los griegos pasaban la mayor parte del tiempo en el ágora, donde se reunían para negociar, distraerse o hablar de los intereses de la república.

7). Monumentos conmemorativos. Los griegos de la época clásica y dentro del verdadero espíritu de la democracia, no fueron muy adictos a ensalzar a los héroes, pero en el helenismo, cuando cambió su psicología, los hombres fueron ensalzados.

Levantaron columnas votivas, estelas conmemorativas y los llamados hermes o pilares que terminaban en una estatua.

Los monumentos corágicos eran pequeñas construcciones en honor de los coregas que habían ganado en los juegos olímpicos, como el famoso monumento a Lisícrates.

8). Monumentos funerarios. El desprecio por la muerte hizo que el griego no levantara tumbas suntuosas; sus sepulturas se encontraban por lo general en el borde de las carreteras. Solían ser tumbas de fosa sobre la cual se levantaba una estela decorada con una palmeta, o bien, una columna de fuste truncado.

9). La casa griega. La sencillez de la casa griega contrastaba con la magnificencia de sus edificios religiosos; solía constar de 2 pisos —el bajo para los hombres y el alto o gineceo para las mujeres.

Friso del Partenón que representa a Poseidón, Apolo y Artemisa (Atenas)

No tenían ventanas al exterior. El material que se usó fue el ladrillo.

10). Monumentos públicos. El mejor que se conserva es la llamada Torre de los Vientos, en la ciudad de Atenas; tiene forma octagonal con 8 metros de diámetro y doce de altura. Fue construido en mármol blanco. Las caras del octágono estaban orientadas hacia los 8 puntos cardinales. De aquí que en la ornamentación aparecieron ocho figuras volando grabadas en el friso. En el norte, Bóreas; en el nordeste, Kaekias; en el este, Apeliotes; en el sudeste, Euros; al sur, Notos; en el sudoeste, Lips; en el oeste, Céfiro; y en el noroeste, Eskirón. Dos puertas con columnas corintias daban acceso al interior donde estaba la clepsidra o reloj de agua la cual era una ánfora que vertía en una cavidad circular, que había en el centro del recinto y que tenía su desagüe por unos canales. Además, este edificio servía como cuadrante solar.

ESCULTURA

11). Características. La escultura en Grecia tiene dos aspectos; primero, la que estuvo sometida a la arquitectura, y segundo, la independiente. La escultura arquitectónica de metopas y frontones tiene, por lo general,

forma de bulto redondo, pero como esta escultura fue también empleada en los frisos de la nao de los templos, entonces adquiere la forma del relieve o del bajo relieve.

Cuando se trata de la escultura de relieve, el artista helénico dará una gran importancia a los efectos de la luz.

El desarrollo de la escultura arquitectónica está sujeto en gran parte al orden en que se acople, y así en el dórico no hubo mucha decoración escultórica. En cambio, en el jónico, los frisos serán de gran riqueza.

La escultura independiente será muy abundante, tanto por su mitología como por las fuerzas de la naturaleza que representa.

El escultor heleno busca la belleza por la proporción, por la naturalidad de las actitudes, por la nobleza de la expresión, por la serenidad y por la sobriedad de la línea.

Huye de lo monumental y colosal; dioses y hombres son humanos.

En la escultura griega se aprecian la religión, la idealización, las costumbres, las fiestas y finalmente la pasión helénica por el arte.

Tuvo también esta parte del arte griego un motivo educativo y cuando en el siglo v a. de J.C., Grecia alcanza su apogeo político, la escultura llegará a su máxima expresión.

El templo de Erecteo, Atenas. Obra del arquitecto Filoctetes

Tribuna de las Cariátides en el templo de Erecteo, Acrópolis de Atenas

12). Periodos de la escultura griega.

A) *Periodo arcaico.* Las características más típicas de la escultura primitiva son el material que se empleó; en un principio la madera, sustituida más tarde por la piedra.

*El friso de las Ergastinas (Partenón).
Obra cumbre de Fidias (Museo
del Louvre)*

Los brazos aparecen pegados al cuerpo, el rostro juvenil, las actitudes tendiendo a la rigidez, los pliegues de las vestimentas están en líneas paralelas, y el cabello, realizado en trenza, es largo y pegado a la nuca como para dar mayor seguridad a la unión del tronco con la cabeza.

Según algunos historiadores, fue el escultor Dédalo quien separó los brazos del cuerpo y adelantó una pierna de otra para dar así la sensación de movimiento y marcha.

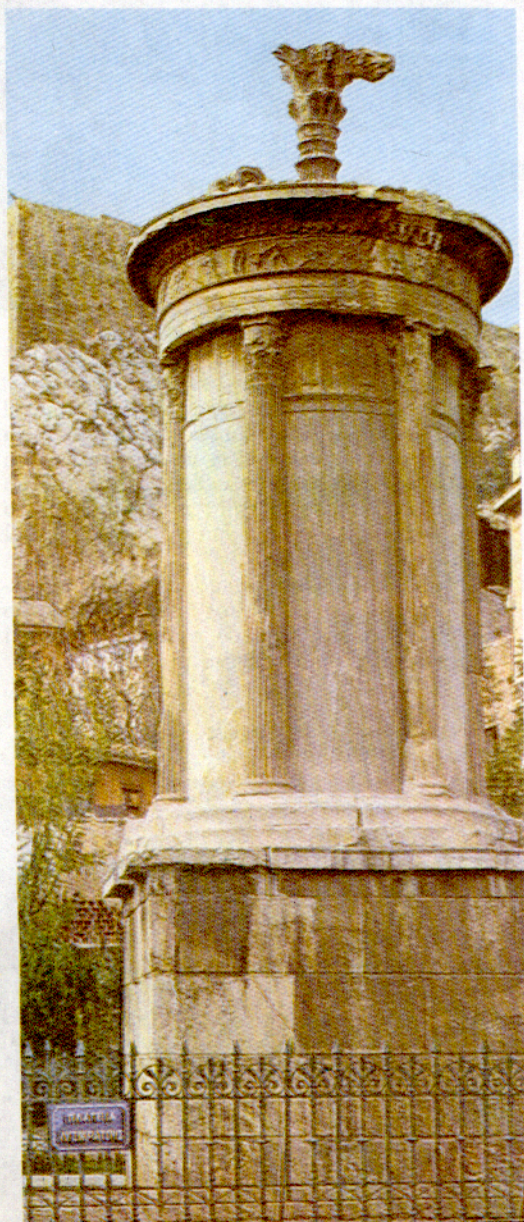
Templo de Zeus en Olimpia

Vista del teatro de Epidauro, Grecia

Monumento a Lisícrates

Las primitivas estatuas de madera, como la que había en el templo del Erecteón, se llaman xoanas. Posteriormente se realizaron esculturas en cerámica, en las islas del Egeo y se considera que una de las más arcaicas en piedra es la llamada *Hera de Samos*; esta escultura tiene una inscripción que dice: "Un hombre me dedicó a Hera". Le falta la cabeza y tiene un brazo cruzado sobre el pecho. Los pliegues son de gran elegancia y parecen representar las aristas y estrías de una columna; estos pliegues de la túnica contrastan con los de la parte superior del torso donde se arremolinan. El objeto del artista no fue representar una figura que estuviera inspirada en el modelo vivo, sino que el bloque cilíndrico tuviera un aspecto ideal femenino. La figura fue policroma en su origen; se ve que el escultor estaba influenciado por las primitivas figuras de madera.

En el siglo VII y después que las olimpiadas habían triunfado plenamente, se hicieron una serie de esculturas de los atletas triunfadores, que reciben el nombre de *Kouroi*. Cuando fueron hallados se creyó que eran del dios Apolo, por el cabello rubio, pero posteriormente estos Apolos arcaicos han sido identificados como atletas. Uno de los más famosos es el *Kouroi* de Sounion del siglo VII a. de J.C. El movimiento de esta figura está expresado por el pie izquierdo hacia adelante. Su aspecto es cuadrangular. La anatomía del torso es elemental. Hay en él convencionalismo geométrico. El grupo de Cleobis y Bitón es interesante. Son 2 figuras de 2 jóvenes, que sin ser atletas fueron esculpidas para inmortalizar el sacrificio y el amor filial.

También durante esta época arcaica, se hicieron esculturas femeninas, que según parece, representaban a las sacerdotisas de Pallas Atenea, pues fueron halladas en la falda de la Acrópolis ateniense; son las llamadas *Kores*. En estas obras femeninas existe una verdadera evolución escultórica. En el Museo de la Acrópolis hay una de ellas, del siglo VI, de robustas proporciones. Los pliegues ya cuelgan, definiéndose diferentes planos; el ropaje no termina en línea horizontal sobre los pies, sino que toma aspectos diferentes. Los rizos no son una masa, sino individuales.

En la misma Acrópolis hay otra obra realizada unos 10 años después; la obsesión del artista que hizo a esta *Kore* fue impregnarle la sonrisa natural, el encanto femenino, la personalidad. Su mirada es amplia. Estas figuras femeninas parece que tienen su origen en la Jonia; desde este momento se puede hablar de las dos escuelas. La dórica de los *kourois* y la jonia de las *Kores*.

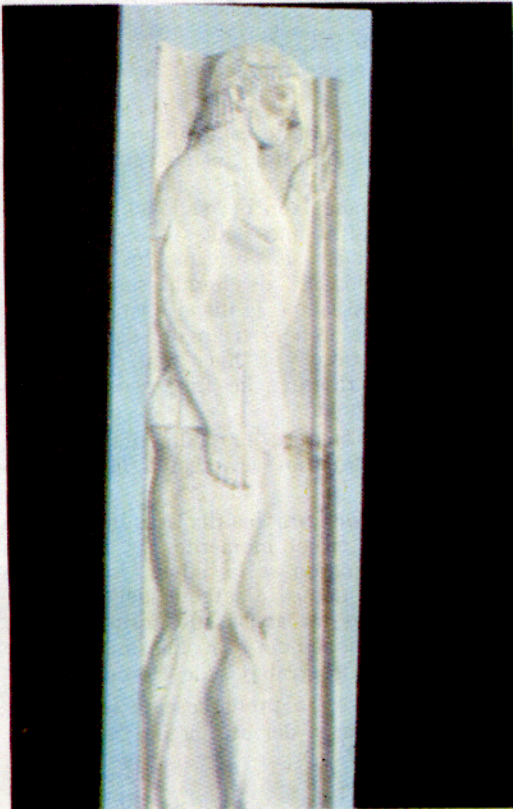

La casa de Dionisio, Delos

Desde el siglo VI la escuela dórica crea tres tendencias. Primera, la *dórica argólida*; segunda, la escuela de Egina y tercera, la escuela *ática primitiva*.

Los templos comienzan desde el siglo VII a. de J.C., a ser decorados en sus frisos y frontones; a esta época corresponde el célebre friso de Prínias, donde un desfile de jinetes transcurre sin estudio anatómico, ni de proporciones. Pero de este inicio en el siglo VI se llega a la gran perfección, apareciendo el segundo periodo de la escultura griega.

*Estela funeraria del Hoplita Aristión.
Obra del escultor Aristocles.
510 a. de J. C.*

El Odeón de Herodes Atico, Grecia

B) *Periodo preclásico*. En el siglo VI, la técnica ha sido elaborada y finalmente conseguida. La escuela doria tiene predilección por las formas vigorosas y el cuerpo humano adquiere casi formas arquitectónicas. La jonia, por el contrario, influida por Oriente, se distingue por representaciones de formas blandas, sensuales y sonrientes. En la escuela ática, ambas tendencias se aúnan, consiguiéndose así la escultura humanística.

Los frontones de este segundo periodo son los que van a determinar, por la geometría del mismo, que la escultura pierda toda rigidez y el movimiento será parte esencial.

Réplica del mausoleo de Halicarnaso.

La Torre de los vientos, de Atenas

De esta época conservamos restos de los frontones del Hecatónpedon en Atenas, los del templo de la diosa *Afaia* en Egina y los del templo de Zeus en Olimpia; los más importantes son estos dos últimos.

Los frontones de Egina, aunque son del siglo v, se distinguen por su arcaísmo; así, la risa de los personajes es eginética, o sea típica, por el labio superior elevado, los pómulos salientes y los ojos abultados. No obstante, la boca curvada da una sensación expresiva. El tema es la leyenda del combate de Telamón contra Laomedón, rey de Troya. En el frontón oeste, se representa el combate de griegos y troyanos, ante el héroe Patroclo. Notamos que el artista tenía más experiencia en la escultura masculina; el movimiento y la diversidad de contornos demuestran que el escultor de Egina fue hábil en la escultura del bronce. El frontón de Olimpia representa la leyenda de los *aqueos de Pisa* haciendo sus preparativos para la carrera, donde van a luchar *Pélope* y *Oenomas*. La divinidad se encuentra en el centro y las esculturas se hallan simétricamente a los lados.

Estela funeraria griega, de Fidias

En el frontón oeste está el combate de los lapitas y los centauros; en su centro el dios Apolo.

Estos tímpanos son del siglo v; es el frontón occidental el más bello.

Los lapitas son los griegos; los centauros figuras mitológicas de hombres-caballo. Lo mismo que en Egina, la disposición y la colocación se debieron al triángulo del tímpano. La lucha es fiera y se hace real; los centauros intentan raptar a las mujeres y los lapitas las defienden.

La mujer aparece parcialmente cubierta, lo que da una gran variedad a la composición.

El motivo de esta batalla fue la boda de Piritoos, pues en el momento del festín los centauros atacaron a la novia, la cual se resiste más o menos al ataque del centauro, pero su rostro no acusa un gran disgusto, sino cierta indolencia. En las metopas, se representaron los trabajos de Hércules.

En el siglo v se preludia el arte clásico; son las esculturas del auriga de Delfos y el

Zeus o Poseidón del Museo de Atenas los que enlazan los dos periodos.

El auriga de Delfos fue encontrado en esta Acrópolis; ha sido atribuido a un artista de origen provinciano llamado *Pitágoras de Regio*. Es una obra acabada, realizada en bronce y en la técnica de la cera perdida. Llevaba un carro y a los caballos que habrían de competir en la carrera; se trata, por tanto, de un héroe olímpico. Sus facciones son perfectas, pues el artista hizo marcar los surcos sobre los ojos. La frente y la nariz están casi en línea recta, y las mejillas hundidas, lo que le da un aspecto clásico y sereno. Su mirada hacia el infinito, hacia lo que está realizando, es marcadamente religiosa. Los pliegues de la gran túnica caen con elegancia sorprendente, como si fuera el bello fuste de una columna. Esta escultura sería clásica si el cabello tuviera libertad, pero está realizado en forma de casquete, sin movimiento alguno.

El Zeus o el Poseidón de Atenas tiene un gran carácter juvenil; es esbelto en comparación con los frontones del preclásico. Su anatomía se acerca al naturalismo, pues en sus brazos aparecen venas y músculos. Su actitud es espontánea y desenvuelta de movimiento. Esta escultura fue hallada en Artemisa, y pertenece también a la centuria quinta. Se duda a qué divinidad pertenece, Zeus lanzando el rayo, o Poseidón impulsando el tridente.

C) *Periodo clásico*. El arte bajo el siglo de Pericles, lo mismo que las demás formas culturales, llega a su máxima expresión. Antes del gran Fidias, hubo artistas como Calamis, Pitágoras de Regio y Mirón.

Mirón nació en Eleuteria (Beocia). Se distinguió como escultor del bronce y hubo en él verdadera obsesión por el movimiento y por los gestos.

Se conservan varias esculturas de este artista a través de copias romanas, como el célebre grupo de Atenea y Marsyas. La diosa ha inventado la doble flauta. Al tocarla sus mejillas enrojecen y abultan, y el sátiro Marsyas ríe por la deformación del rostro; ante ello, la diosa en una actitud violenta arroja la flauta y reprende al burlón.

La escultura más conocida de este artista es el famoso Discóbolo, que representa el joven atleta en el momento de lanzar el disco; la actitud del movimiento violento es extraordinaria y el equilibrio perfecto, pero Mirón, preocupado más por la forma que por el fondo, no supo darle a la escultura el alma que necesitaba.

Victoria Abrochándose la Sandalia, Museo de la Acrópolis de Atenas-Sv a. de J. C.

D) *Fidias*. Este artista personifica la escultura griega más acabada, pues la forma y el movimiento se aúnan para expresar el pensamiento. Poco se sabe de su vida; nació en el siglo V y trabajó en Atenas y Olimpia.

Sus obras seguras son las esculturas del Partenón y las tres estatuas que hizo de la diosa Atenea: La Atenea Lemnia, la Atenea

León arcaico de Delos

*Escultura arcaica del s. vi, llamada
El Moscóforo, Atenas*

*Hera de Samos (Museo del Louvre,
París)*

*Escultura arcaica del s. vi de una
Kore, Atenas*

*Escultura arcaica del s. vi de la
Gran Kore. Atenas*

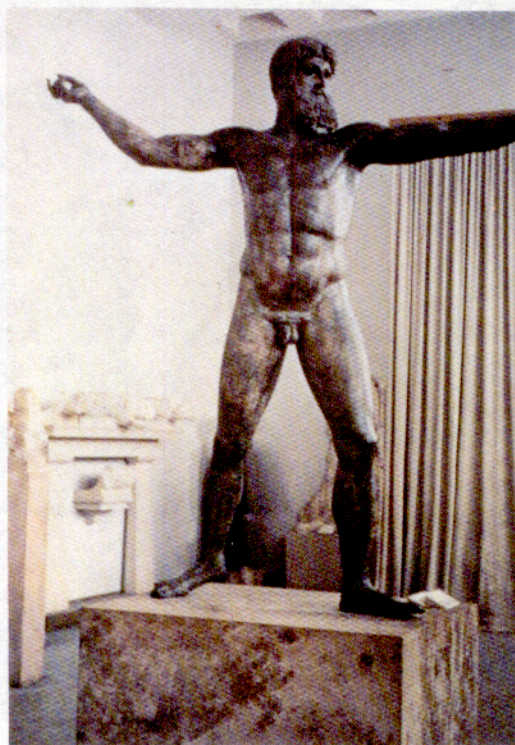
Promacos y la Atenea Partenos. También fue obra de Fidias el Zeus de Olimpia.

Conocemos la Atenea Lemnia por referencias históricas, aunque en el Museo de Bolonia existe una cabeza que se cree es una copia de la original.

La Atenea Promacos estaba en la plaza de la Acrópolis de Atenas; según los historiadores medía 16 metros de altura. Su mayor cualidad fue lo impresionante de sus proporciones y majestad.

La Atenea Partenos estaba colocada en la nao del Partenón; aparecía de pie y cubierta por la larga túnica. Llevaba un casco, en cuyo centro había una esfinge y a los lados dos grifos. El pecho está cubierto con un pectoral que representaba la Medusa. En una mano portaba la lanza y en la otra una victoria, símbolo de la obtenida por

Escultura de sacerdotisa; preclásico

*Poseidón, atribuido a Ageladas, de Argos.
Escuela Egineta (Museo de Atenas)*

*Escultura de bronce de Poseidón o Zeus
(siglo v) Museo de Atenas*

El trono de Ludovisi. El nacimiento de Venus (Museo de las Termas, Roma)

Atenea de Varvakeion, Museo de Atenas

los griegos sobre los persas. Por su peso hubo que poner una columna dórica debajo de esta mano. En la parte baja de la lanza se apoyaba un escudo donde aparecía enroscada una serpiente, que no era otro que Erecto, el hijo adoptivo de Atenea. La escultura medía 12 metros de altura; el rostro, los pies y las manos eran de marfil, el resto de oro. Sus ojos eran dos grandes esmeraldas (la de los ojos de lechuza). Esta escultura crisolefantina desapareció; de ella sólo conservamos una copia en el Museo de Atenas, llamada la *Atenea de Varvakeion*. Al Zeus de Olimpia, también desaparecido, lo conocemos por el historiador Pausanias; era también crisolefantino y medía 15 metros de altura; fue considerado juntamente con su templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo.

De Fidias conservamos en forma segura los mármoles del Partenón; en los frontones se narraba el nacimiento de Atenea; de la cabeza de su padre Zeus (simbología de la idea) la lucha por la ciudad de Atenas contra Poseidón, de este frontón se conservan algunos fragmentos como el de Deméter, el de Iliso y el de Poseidón.

Las metopas narraban la lucha de los lapitas y los centauros; en el lado sur y en el lado oeste, los combates de las amazonas y los atenienses; en el lado norte, la guerra troyana; y hacia el este, la terrible lucha de dioses y gigantes.

Entre la columnata y la nao estaba el deambulatorio; en el muro de esta nao, corría un friso escultórico con la procesión de las panateneas.

Las figuras de los tímpanos o frontones fueron esculpidas en bulto redondo; en ellas consiguió Fidias darle a la diosa el sentido de su advocación, la sabiduría; todas las divinidades se dirigen hacia ella; así Dionisos con su piel de pantera, despierta hacia Helios. Los ropajes son flotantes, transparentes, revelando espléndidos cuerpos. Los mármoles del Partenón nos dan una idea del pasado y el presente, así como una inspiración hacia el futuro helénico.

El tema de las metopas es la lucha de dioses y gigantes, aunque la realidad es la historia de Teseo, o sea la victoria de los ideales humanos sobre la naturaleza animal del hombre; asimismo, el canto épico de Homero toma formas plásticas y la derrota troyana será lección de generaciones. Las luchas de griegos y amazonas simbólicamente representan a los enemigos asiáticos, o persas, o sea, la derrota de Maratón. El friso interior fue algo así como para no ser visto, sino para ser meditado por los ini-

ciados en el culto de Palas. Cada cuatro años las sacerdotisas de la diosa le llevaban el peplos. Puede representar también el preludio de la celebración de las fiestas panateneas. Caballeros y sacerdotisas se agrupan en dos filas que serán observadas por los dioses inmortales.

E) *Policleto*. Pertenece a la escuela de Argos; fue no sólo artista sino un verdadero tratadista de arte; si no fuera por Fidias, sería el más completo escultor del siglo V a. de J.C.

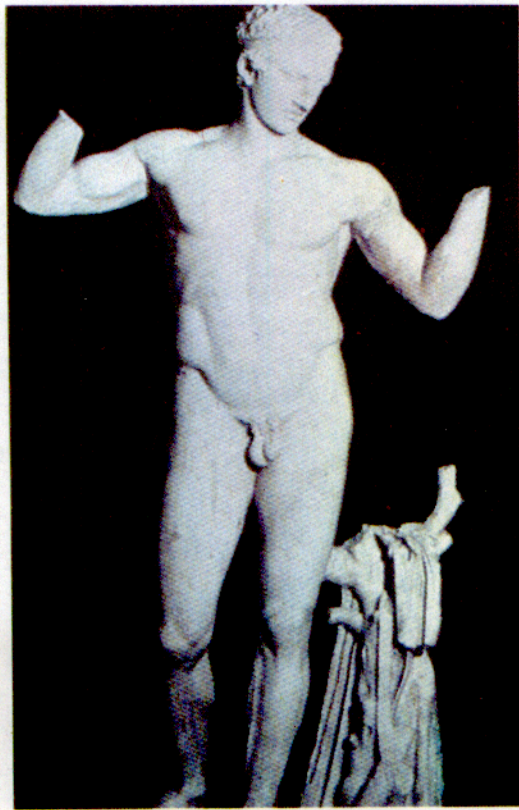
Policleto estudia la perfección del cuerpo humano, las proporciones, el equilibrio; estableció el canon dórico de la escultura clásica. Varias obras se mencionan como suyas: así el *Doríforo*, el *Diadúmeno*, la *Amazona de Efeso*, la *Hera Ludovisi*, etc. La *Hera Ludovisi* es una copia romana. Algunos historiadores creen que se trata de una dama romana y no de la Hera de Policleto; en verdad su expresión es romana, pero la técnica perfecta del esculpido es helénica.

El *Doríforo* es el portador de la lanza; fue realizado en bronce, aunque hoy conservamos

*Escultura del Doríforo. Obra de Policleto.
(Museo de Nápoles)*

*El Diadúmeno (Museo Nacional de
Atenas). Obra revolucionaria de
Policleto*

una copia marmórea. Policleto al hacer esta escultura adoptó su módulo de una parte del cuerpo; para él, en esta obra la cabeza fue la octava parte de la altura total.

Después de Fidias hubo algunos discípulos como Alkamenes, a quien se atribuye la Afrodita de Frejus, del Museo del Louvre. Asimismo debe mencionarse a Peonios de Mendé, con su famosa Nike o Victoria, en el momento de poner pie en tierra; esta escultura sobresale por los ropajes en movimiento y por el acabado perfecto del desnudo femenino.

13). Escultura del siglo IV. El idealismo de Fidias y la proporción física de Policleto fueron sustituidos en el siglo IV por una escultura en que los dioses se van haciendo más humanos, y el sentimiento, el dolor, la elegancia o la melancolía son expresados con gran realismo.

Escopas de Paros nació hacia el año 420. Su escultura se distingue por la melancolía que le imprime; fue famoso por los frontones del templo de Apolo en Tegea y el friso del Mausoleo de Halicarnaso. De estas obras se conservan algunos fragmentos; en las cabezas

Estatua de Mausolo. Obra atribuida a Braxis o a Escopas (Museo Británico de Londres)

del Meleagro del Vaticano, o en la cabeza femenina del Museo de Berlín, podemos estudiar sus características como el arco superciliar muy señalado, la profundidad en la cuenca de los ojos. El dolor está representado por el rictus amargo de la boca. Famosas son también las esculturas de las Niobes.

En este siglo hubo una verdadera reacción contra la obra de Fidias y la escuela jónica se mezcló con la ática; esta última gustará de la gracia y de la delicadeza. No se hicieron en esta centuria obras monumentales patrocinadas por el estado, sino monumentos de tipo privado; surge el individualismo artístico.

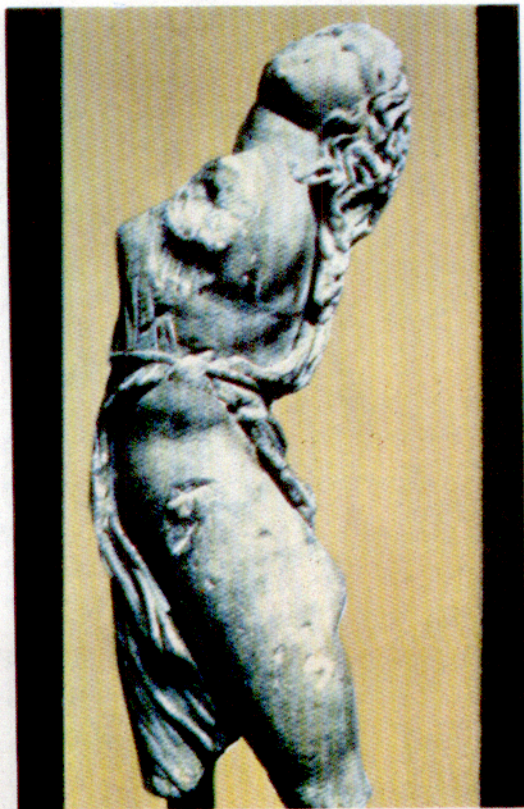
A Escopas se le han atribuido obras como la Victoria de Samotracia (Louvre) y la Venus de Milo del mismo museo.

14). Praxiteles nació hacia el año 380 a. de J.C. Se distingue por la sonrisa idealizada, por los rostros iluminados, por el arqueamiento de cadera, por el claroscuro, por lo mórbito de sus contornos; en fin, por ser él y su escuela unos verdaderos manieristas.

Fue hijo del escultor Cefisodoto que es autor del grupo titulado *Eirene y Pluto*.

Praxiteles representa para la escultura griega, en el aspecto femenino, lo que Fidias en

La Ménade de Escopas

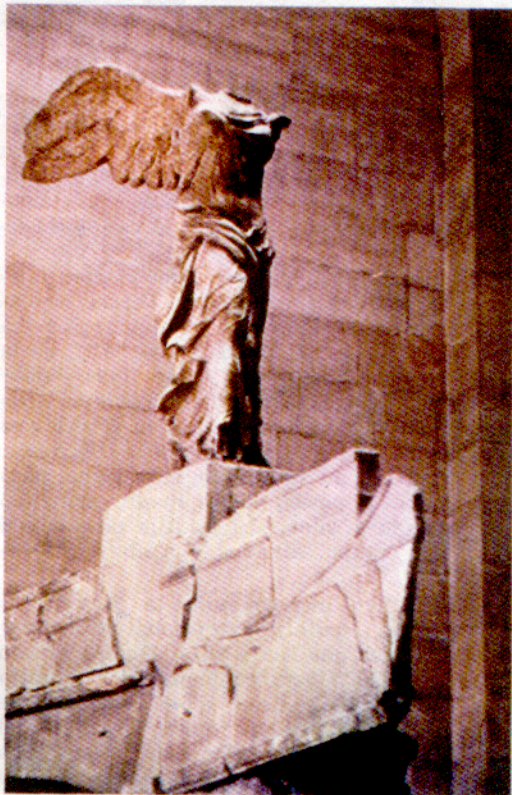

la figura masculina. A Praxiteles se le deben grandes obras como el *Sátiro*; estos seres mitológicos, compañeros de Pan, tendrán patas y rostros caprinos; pero el sátiro de Praxiteles, según una copia romana del Museo Capitolino, está representado en forma totalmente humana, apoyado sobre un árbol y colgando de sus hombros la piel del leopardo. Como es enemigo del ejercicio físico, su constitución es lánguida, calmosa, satisfecho de sí mismo, de carácter sensual y amigo del placer.

Otra obra es el Apolo Suroktonos, del Museo del Louvre; también aquí Apolo está reclinado sobre un árbol, soñando, mientras un lagarto cauteloso asciende por la planta; la libertad de movimientos es extraordinaria.

La más famosa obra de Praxiteles es la *Afrodita del Gnido* cuyas principales réplicas se encuentran en los museos de Munich y del Vaticano; la *Afrodita* es el símbolo de la escultura femenina; su sonrisa es suave y dulce, sus labios entreabiertos y su mirada alegre y vivaz. Es una escultura audaz de la diosa del amor y un triunfo del desnudo. Otra obra célebre es el *Hermes de Olimpia*.

La Victoria de Samotracia (Museo del Louvre, París)

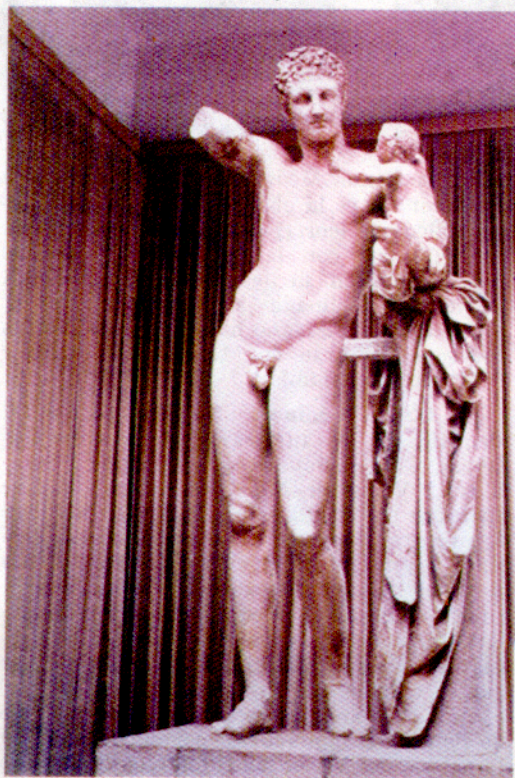
15). **Lisipo.** En la región del Peloponeso se distinguió en esta centuria, este gran discípulo de Policeto, que fue el escultor predilecto del emperador Alejandro. Transformó el canon del maestro para hacerse más alargado, más elegante, y a la vez la curva praxiteliana se hace verdadero movimiento.

La mayoría de las obras de este gran polifacético fueron realizadas en bronce. Lleva el manierismo al extremo; quiere decir que las esculturas de sus antecesores fueron concebidas para ser vistas desde el punto frontal, pero Lisipo desvirtúa ese frontalismo y sus obras pueden ser contempladas desde otros puntos.

Su obra cumbre es el *Apoxiomenos* del Vaticano, que representa al joven atleta en el momento de haber terminado el combate y cuando con un raspador se quita la arena y el aceite. El rostro de esta figura es lleno; la boca y los ojos son pequeños, sin apasionamiento, sin ensueños.

Otra obra de Lisipo se halla en el Museo de Nápoles; es el célebre *Hércules Farnesio*, uno de los más completos estudios de la anatomía humana, en donde triunfa el claros-

El Hermes y Dionisios de Praxiteles (Museo de Olimpia, Grecia)

La Venus de Milo (Museo del Louvre, París)

curo. La Venus Médicis de la galería Uffizi de Florencia, es la obra en la cual este escultor aplicó sus teorías de la escultura femenina; contrasta con la de Praxiteles, porque aquella goza en su desnudez, mientras ésta se siente preocupada por cubrirla.

De Alejandro Magno hizo varias esculturas que se encuentran en Munich, el Louvre y el Museo de Estambul.

16). Obras anónimas. No han podido ser identificados los autores de muchas esculturas de Grecia. Son de primer orden, entre ellas la Venus de Milo (el Louvre) que se distingue por su majestuosidad y la serenidad de su rostro; fue encontrada en la localidad de Milo, a principios del siglo XIX. Parece que la mano izquierda sostenía la túnica para cubrir el desnudo y con la derecha ofrecía la manzana de la discordia. Las características de su rostro son lo que ha hecho pensar que su creador fue Escopas.

Otra obra anónima sensacional es el Apolo de Belvedere, llamado así por encontrarse en la galería del Museo Vaticano que da al patio

Escultura del Apoxyomenos, obra de Lisipo (Museo del Vaticano)

del Belvedere. Es un joven apuesto que avanza elegantemente empuñando un arco. Su rostro se halla enmarcado por cabello abundante en el cual el claroscuro es vital; algunos críticos lo han atribuido al escultor Leocares.

El grupo de Níobe y sus hijos es obra también de calidad imperecedera. Varias copias están en Roma, Florencia y Munich. El tema está tomado de la mitología; Níobe se burla de Artemisa, madre de Apolo, pues Níobe ha tenido muchos hijos mientras que Artemisa sólo al dios del arte; por su soberbia es castigada y sus hijos mueren a flechazos. Este grupo es un símbolo de la tragedia, pues aquí vemos la pasión de una madre queriendo proteger de la muerte a su hija de menudo y blanco cuerpo. Algunos lo atribuyen a Escopas.

Por último mencionamos la Victoria de Samotracia, escultura excepcional del Louvre, y que parece que fue realizada hacia el año 306 a. de J.C., para conmemorar el triunfo de Demetrio Poliorcetes sobre Ptolomeo. Es una obra grandiosa. La diosa desciende del cielo sobre la proa de un barco; sus alas extendidas son agitadas por el viento y el

agua del mar hace que sus vestiduras se peguen al cuerpo, dándonos un desnudo transparente, de los más bellos del arte helénico.

PINTURA

17). **La pintura griega.** El valor de esta forma del arte helénico no ha podido ser juzgado sino hasta nuestros días. La mayoría de los pintores nos son conocidos por referencias históricas; de esta manera, sabemos que Polignoto (siglo v a. de J.C.) fue un pintor jonio de Samos y maestro del gran Fidias, y que Zeuxis había nacido en el sur de Italia, aunque su producción principal fue realizada en Efeso. De la época de Alejandro, el pintor Apeles fue el más célebre; realizó un retrato del emperador que se conserva en Efeso y que fue comentado por los críticos antiguos por su colorido. Hoy día conocemos mucho más de la pintura griega, pues a 40 kilómetros de Nápoles se descubrieron en Paestum 109 tumbas griegas del siglo iv a. de J.C. La calidad y la conservación se deben a un accidente geográfico; un viejo río cercano quedó estancado por el exceso de sedimento y convirtió

*El Ares Ludovisi. Obra de Lisipo
(Museo de las Termas, Roma)*

Mujer aterrorizada, fresco griego que representa una escena de los misterios eleusianos

la zona en un pantano que existió hasta 1944, año en que fue desecado.

La gran pintura al fresco de la época clásica terminó en los hornos de cal; el vandalismo y la guerra hicieron que la pintura de Grecia desapareciera.

Las pinturas de Paestum (Nápoles) fueron descubiertas en junio de 1968. Primero se descubrió la tumba iv y posteriormente se descubrieron las siguientes. Se han identificado como pinturas griegas por su semejanza con la cerámica de la época clásica. Los temas son banquetes fúnebres donde dominan los colores rojo, azul, negro y amarillo.

En esta tumba iv el tema principal es el banquete de diez comensales con el torso desnudo, barbudos y coronados de laurel, entregados al recreo de la música y jugando al kótlabos, que era un juego consistente en pasar en forma acrobática, copas llenas de vino. Además de los murales existen sepulcros

El Torso del Belvedere (Museo del Vaticano)

en forma de cubo rectangular, en cuyas losas hay otras pinturas como el flautista que precede el cortejo fúnebre.

Son pinturas excelentes por la pureza de las actitudes, por el contrapunto refinado del dibujo y del color, y por la libertad pictórica. En otra losa, un efebo desde un frágil trampolín se lanza al mar; este sepulcro llamado Tumba del Tuffatore quiere decir "el que se zambulle". Un año después, fueron encontradas otras tumbas, donde se han hallado además restos arqueológicos; en ellas la figura principal tanto en las losas como en las paredes se halla encuadrada en un decorado pintado a toda prisa con flores, huevos y granados, que son símbolo de la resurrección. La flora de Paestum está también presente, como los rosales de la región. Existen otros temas como jinetes, combates de pugilistas, escenas de caza, grifos y aves fantásticas; el tema de Caronte y la laguna Estigia es común.

18). Cerámica. En Grecia la decoración existió tanto en la arquitectura como en la cerámica o el metal. La decoración helénica tuvo dos fuentes de inspiración: a) la vegetal, donde se interpreta la flor o la hoja en forma simple como son los rosetones, las palmetas, los florones, o los follajes y b) la geometría, como las grecas, las postas, que son combinaciones de curvas, los entrelazados y los lóbulos.

La Victoria de Aquiles. Corfú, Grecia

Cerámica griega

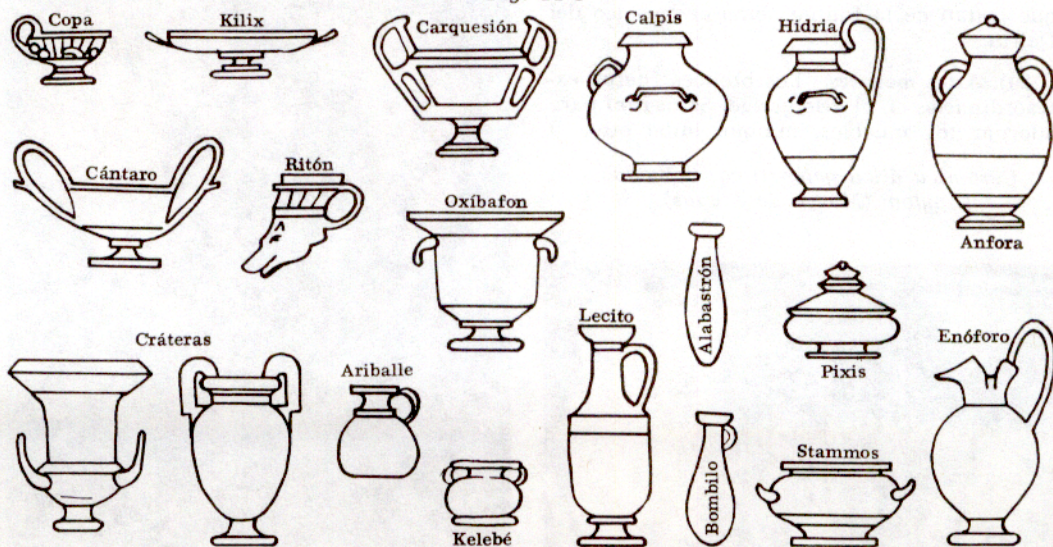

Crátera de Tesalónica, Grecia

La cerámica griega es famosa por su armonía, por la pureza de sus contornos y por la riqueza decorativa. La variedad es increíble; así las copas como el *kilix*, el cántaro, el ritón con boca de cabeza de animal o rostro humano, el kiato, el carquesión, etc.

Hay también vasos para líquidos como el *calpis*, la *hidria*, las ánforas y las *cráteras*. Vasos para perfumes, como al *ariballe*, el *lecito*, el *bombilo*, el *pixis* y el *alabastró*. En esta gran variedad la decoración es diversa; al principio, la ornamentación es vegetal,

Fig. 11-8

el fondo es rojo y las figuras negras; en el siglo v a. de J.C., el fondo es negro y las figuras son rojas. Durante las centurias siguientes del iv y del iii, en el estilo llamado corintio, el fondo es blanco. En esta época habrá influencia asiática y comienza a aparecer a partir de este periodo el fondo amarillo claro. (Fig. 11-8.)

Hubo grandes ceramistas como *Nicostenes*, *Ergótimos* y *Clitias*; al final *Eufronios* y *Durís*.

19). El mosaico. En la época antigua el mosaico se realizaba con trozos de piedra, recubiertos de capa vítrea que le daban gran efecto. Las piedras más comunes fueron el guijarro, el pórfido, la pizarra y el mármol. Cada cubo se llama tesela; era introducida en el mortero del pavimento cuando éste aún estaba blando.

Sirvió el mosaico para pavimentar, así como para la decoración de paredes.

Los principales mosaicos griegos pertenecen a la época helenística; por tanto, en el palacio real de Pérgamo el mosaquista Sosos hizo el mosaico del comedor, cuyo tema trataba de los banquetes. Otro mosaico de este mismo artista fue el de las palomas bebiendo en una fuente. El pintor Apeles había realizado una gran obra en la cual se representaba la batalla de Alejandro Magno en Issos; esta batalla fue llevada al mosaico en Pompeya; mide 5 metros de largo por 2.75 de ancho y, aunque a fines del helenismo, puede considerarse como perteneciente a este arte y no a Roma.

De este mismo periodo son famosos los mosaicos de la isla de Delos; de igual manera sobresalen los de tema geométrico, como los que tratan de la fauna, como el mosaico del Delfín.

20). Artes menores. Los bronce fueron extraordinarios en el arte griego. Se usaron para adornar los muebles, aunque hubo otros a

Cerámica ática geométrica, llamada Dípylon (Museo de Atenas)

manera de estatuas que tuvieron como objeto el ser domésticos. Los más antiguos pertenecen al siglo vi y fueron encontrados en Dodona, como el centauro y el flautista. También en la Acrópolis ateniense se encontraron figuritas bronceas que debieron ser ofrendas devotas. Casi todos los grandes santuarios conservan piezas de este tipo.

Las piezas de los grandes escultores fueron reproducidas en figuras pequeñas; así en Patrás se encontró una copia de un *Marsyas* de Mirón. Durante el periodo helenístico la diosa Afrodita es la más reproducida en este material. Son también importantes los espejos en forma circular y placas de bronce pulimentados; el mango del espejo suele tener forma de escultura. En la contratapa de la placa aparecen grabados de incisión bellamente logrados; especialmente se tratan los temas báquicos y afrodíticos.

La joyería, por la influencia oriental, tuvo gran importancia en Grecia. En la Necrópolis de Camiros (Rodas) se encontraron objetos de gran calidad. Más que las piedras preciosas, lo importante para el griego es el cince-

Anfora del ceramista Exequias, donde se representa el combate entre Aquiles y Pentésilea (Museo Británico, Londres)

*El vaso Portland (Museo Británico
Londres)*

lado del metal. Se distinguen en este arte las coronas de laurel que eran introducidas como ofrendas en los sepulcros. En los collares, las cadenillas que los forman tienen figuras de divinidades. Los pendientes tendrán forma de disco, los brazaletes forma espiral y en los extremos una cabeza de león. El tesoro de *Hildesheim* (Museo de Berlín) conserva piezas de todas las épocas; asimismo ocurre con el tesoro *Bernay* de la Biblioteca de París.

21). Arte y sociedad del helenismo. El helenismo en el arte fue la consecuencia de la fusión que de la cultura griega y oriental llevó a cabo la obra conquistadora de Alejandro Magno; el mundo geográfico helenístico estuvo en el Cercano Oriente, África del Norte, Italia y Sicilia.

El humanismo universal y social de la Atenas de Pericles se transformó en un individualismo netamente particular y personalista.

El idealismo de los griegos clásicos se convierte en un verdadero realismo basado en la experiencia y no en el mundo futuro.

El racionalismo de los grandes filósofos del Siglo de Oro dará origen al empirismo científico y erudito.

El gran individualismo comienza desde la época del emperador macedónico; así, el Mausoleo de Helicarnoso no es sino un monumento a la gloria de un hombre.

La mentalidad cambió totalmente y la austera idealización de Sócrates fue reemplazada por un hedonismo materialista. Epicuro definía que el hombre conseguía la felicidad practicando la vida sencilla, refrenando los apetitos, no interviniendo en la vida pública y evitando la responsabilidad ante la sociedad; todos estos principios epicureístas propiciaron el individualismo.

El gran arte clásico estuvo dedicado a los dioses y a los héroes; de aquí que no se levantaron grandes palacios. Lo contrario ocurriría en la época helenística.

El artista pensador del clásico buscó en sus obras aspectos universales. Los helenísticos, por el contrario, enfocaron sus obras hacia los sentimientos personales; de aquí que el sufrimiento, la pena o la angustia fueran temas de preocupación estética.

El artista de este periodo buscó la realidad al representar a la naturaleza; por consiguiente se detiene en detalles.

Los dioses tendrán más importancia, no por las virtudes que representan, sino por los problemas psicológicos.

Estas mismas divinidades son a veces retratos de personajes. El detalle anatómico es llevado al más alto extremo.

La lógica abstracta del periodo clásico fue sustituida por el empirismo. La ciencia es más importante que la sabiduría. El empirismo helenístico cataloga en bibliotecas, colecciona obras de arte y crea la crítica de arte.

El arte helenístico por último se transformó en una industria; por consiguiente, los grandes maestros clásicos fueron copiados para la exportación. Sin embargo, Alejandro todavía significó la unión de Oriente con Occidente y su concepto ecuménico un esfuerzo por integrar a todos los hombres en un solo imperio; pero los diádocos que le siguieron no supieron comprender su obra y solamente pretendieron incorporar los valores helenísticos a sus propias culturas individuales.

22). Arte helenístico—Arquitectura. Hubo varias escuelas de arte como las de Pérgamo, Rodas, Alejandría, Halicarnaso, Priene y Efeso.

De todas ellas se distinguió la de Pérgamo (Asia Menor); su acrópolis tuvo un papel importante en el desarrollo urbanístico de la ciudad.

Pérgamo fue un centro de civilización y un puente para que de esta ciudad pasara la cultura griega a Roma.

Mosaico de la isla de Delos

Esta metrópoli llegó a tener casi 150 000 habitantes. Su entrada principal, que estaba hacia el sur, se hacía por un arco coronado de un frontón y un friso de bellos triglifos. La Acrópolis estaba a 300 metros sobre la llanura. Está considerada como de las más importantes del arte helenístico. Numerosos edificios la componían, pero de todos ellos el más impresionante era el Altar de Zeus, que fue levantado por Eumenes II a principios del siglo II a. de J.C.; otro edificio fue el de la diosa Atenea Polías o protectora de la ley y de la vida ciudadana.

La biblioteca se encontraba en el mismo recinto de la diosa Atenea; constaba de 4 estancias. Los anaques eran de piedra y llegaron a tener 200 000 volúmenes.

El teatro tenía 78 filas de asientos; podían sentarse 10 000 espectadores. Fue construido aprovechando el declive de la colina.

Los acantilados de Pérgamo fueron famosos por sus riquezas pétreas, de aquí que la ostentación fue una característica de todo el helenismo y la magnificencia se convirtió en grandiosidad, por lo que muchos monumentos fueron levantados para honrar a sus reyes que tuvieron carácter semidivino.

Mosaico de la batalla de Issos (Museo Arqueológico de Nápoles)

Rodas. Capital de la isla Hamón y del Dodecaneso, tuvo enorme importancia estratégica; después de la muerte de Alejandro alcanzó gran prosperidad y fue la más rica de las ciudades helénicas, con enorme hegemonía marítima en el Mediterráneo, donde circuló su moneda. En su escuela trabajaron artistas como Lisipo y Cares. En arquitectura predominó el orden dórico, como se ve en la Acrópolis de Lindo y en el Apolo Eretrinio, que tiene poco valor original.

Alejandro. La ciudad de Alejandría tuvo casi una tercera parte dedicada al distrito real; en él existieron maravillosos jardines, un parque zoológico y la célebre biblioteca. El museo albergaba no sólo las obras de arte, sino también a los eruditos de la época. Se cree que en este mismo conjunto estuvieron las tumbas de los reyes desde la época alejandrina. La isla de Faros, frente a la ciudad, tenía la famosa torre luminosa con 120 metros de altitud para orientar a los buques que llegaban de noche al puerto.

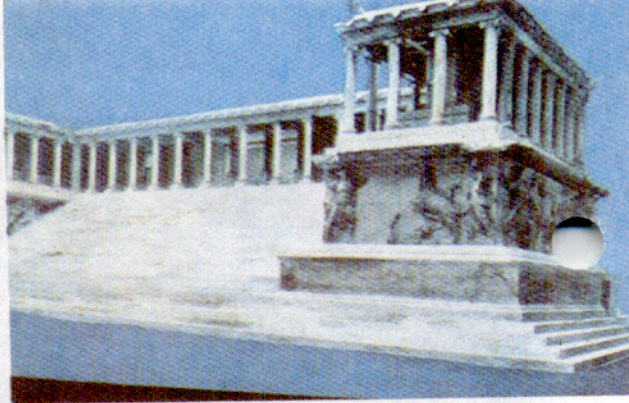
Halicarnaso. Ha pasado a la historia por su famoso sepulcro levantado en honor del rey Mausolo. Esta ciudad de la región de la Caria (Asia Menor) corresponde hoy a la

Mosaico de los delfines de la isla de Delos

Mosaico del Museo de Delos de la casa de Dionisio

Réplica del altar de Zeus, Pérgamo

población de Bodrum. La reina Artemisa dedicó el famoso monumento a su esposo el rey; por descripciones conocemos la tumba, en la cual las influencias egipcia, griega y mesopotámica se combinaron en una armonía monumental.

Priene. Fue excavada a finales del siglo. La ciudad se levantó sobre el valle del Meandro. Sobresalen en el ágora la stoa, así como las casas que presentan los antecedentes más concretos de la habitación romana.

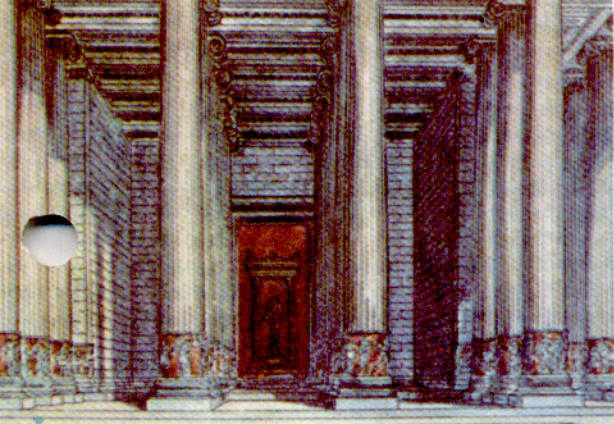
Efeso. Fue también un centro importante del helenismo que posteriormente tuvo gran esplendor en la época romana.

Su templo de Artemisa, reconstruido por Alejandro, tuvo las proporciones importantes características de esta arquitectura.

La ciudad adquirió fama por la avenida de los mármoles, la más impresionante de este período artístico. Casi todas las ciudades helenísticas, en cuanto a su arquitectura,

Acrópolis de Lindos, Rodas

Réplica del templo de Artemisa, en Efeso

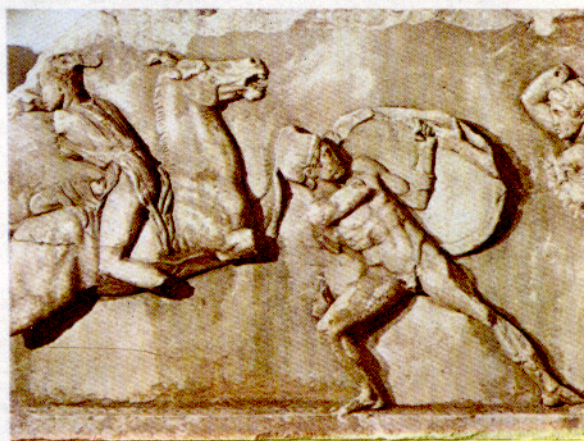
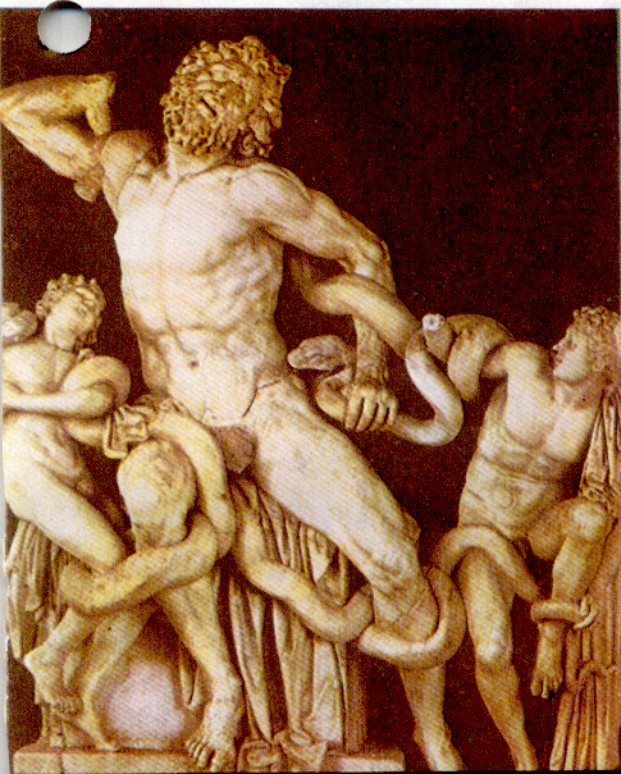
tienen la pérdida del equilibrio del arte clásico y lo imponente de Egipto está presente.

23). Escultura. Al principio se siguió la tradición clásica de la región del Atica y del escultor Lisipo; posteriormente la escultura tomó variantes en las distintas capitales del helenismo.

Al estilo de Lisipo corresponde el *Hermes sentado* del Museo de Nápoles y a la tradición ática corresponden los sátiros, los faunos, los bacos y en especial la maravillosa Ménade del Museo de Berlín.

En el mismo periodo aparecen otras esculturas que podrían ser el eslabón que enlaza el periodo clásico con el helenístico, como el maravilloso grupo del *Niño con el ganso*,

El Laocoonte. Escultura helenística, obra de Agasondio y Polidoro (Museo del Vaticano)

Relieve del Mausoleo de Halicarnaso

El Apolo de Belvedere

Escultura helenística de la Afrodita de Rodas

El Espinario (Museo del Capitolio, Roma)

del escultor Boettos. En esta etapa del arte griego son notables las figuras de la diosa Venus, ejemplo maravilloso del desnudo, como son las *Afroditas de Viena* o de los *Médicis*. La escuela de Pérgamo se distinguió por las terrazas de la Acrópolis. El rey Atalo I, mandó esculpir magníficas obras que conmemorarán sus victorias; en la terraza inferior Eumenes II al levantar el templo de Zeus realizó el famoso friso.

Estos dos reyes de los siglos III y II a. de J.C., marcan dos escuelas en la escultura de Pérgamo. De la primera escuela sólo se conservan réplicas marmóreas romanas; de la segunda escuela se han conservado los originales. En la primera hubo 2 movimientos en bronce como el de las victorias de Atalo sobre los *Seleúcidas* y el triunfo que obtuvo sobre los *gálatas*, que desde Europa había querido conquistar el reino de Pérgamo. La victoria sobre los *gálatas* ha quedado imperecedera en obras como "*el gálata moribundo*" y "*el gálata y su mujer*". El *gálata moribundo* representa al guerrero herido que se aparta de la batalla para luchar contra la muerte, es orgulloso hasta el último momento, aunque la sangre le mana por el costado; esta musculatura contrasta con los flexibles atletas griegos. Su cabellera tiene tanta grasa como la crin de un caballo, en todo quiso el artista darnos el espejo de un bárbaro.

El Pugilista. Arte helenístico

El gálata y su esposa, representa la costumbre de este pueblo de ir a la guerra acompañado de su familia, el *gálata* ha dado muerte a su esposa y luego a sí mismo, antes de caer en manos del enemigo, la valentía ante la muerte es un eco triunfal.

La segunda escuela de Pérgamo, o sea, la de Eumenes II, está representada por el friso del altar de Zeus. Desde 1898 los alemanes comenzaron las excavaciones y prácticamente hoy se encuentran reconstruidas.

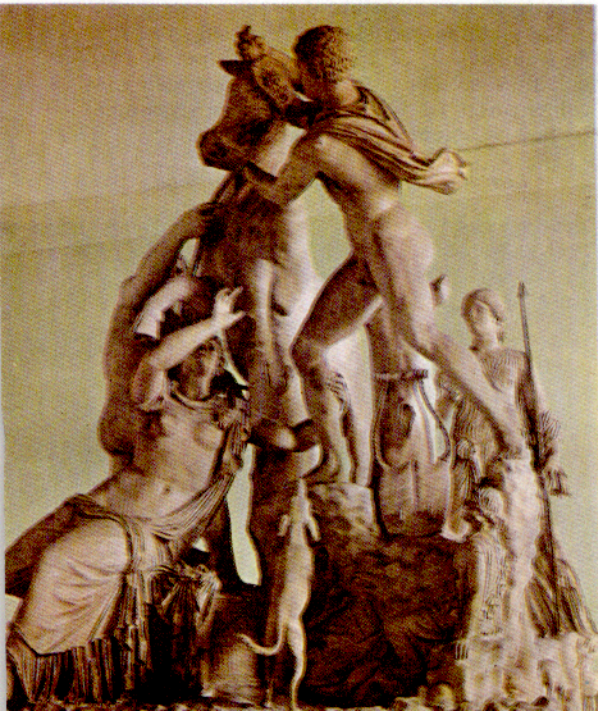
Los Pugilistas. Helenismo griego

Discóbolo de Mirón (Museo del Vaticano)

Escultura helenística del Toro Farnesio

En este altar se celebraron numerosos sacrificios que no sólo eran en honor del dios, sino también del rey constructor.

La arquitectura del altar era altamente original, descansaba sobre un gran podio o basamento; tenía forma de U; a esta construcción se le denomina *Temenos*. Después de 5 escalones aparecía el gran friso, 150 metros de largo, por dos de altura.

La gran columnata pertenecía al estilo jónico, teniendo una gran importancia el espacio. En el friso se narraban las luchas de los gigantes y los dioses, éstos en gran abundancia e interpretados como fuerzas de la naturaleza en cuanto al beneficio que pueden aportar al ser humano; en cambio, los gigantes representaban lo negativo de la misma natura, como las inundaciones, los terremotos y los huracanes.

En su conjunto, el friso es una proeza de técnica, y fue realizado por toda una escuela de escultores; el alto relieve tiene gran audacia: la línea diagonal se impone sobremanera.

Aunque las dos escuelas de Pérgamo tratan temas guerreros, en la primera el dolor era llevado a la morbosidad; en la segunda hay un mayor equilibrio y a veces la alegría se patentizaba.

La escuela de Rodas estuvo siempre ligada a la de Pérgamo. Aquella isla fue famosa por

Reconstrucción del Coloso de Rodas

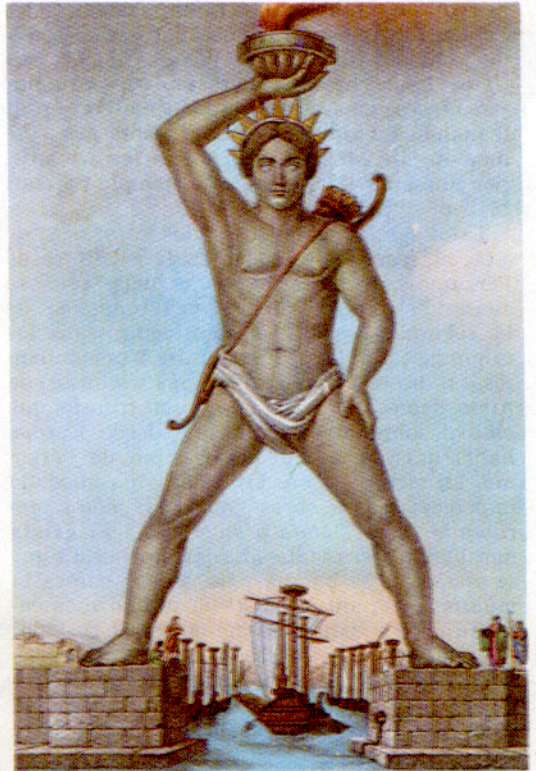

Figura de Tanagra. Helenismo

su puerto, así como por el célebre coloso que debió tener un objetivo práctico, pues por la magnitud de la escultura, el coloso según parece sirvió de faro a la isla. Algunas obras se han conservado, como el grupo de *Laocoonte y sus hijos*. Esta magnífica obra fue realizada por el escultor Agesandro y sus hijos Polidoro y Atanodoro. Fue descubierta en 1506 y tuvo gran influencia sobre los artistas del Renacimiento. El grupo fue alabado por el escritor Plinio en el siglo I de nuestra era, hasta que finalmente fue encontrado en la fecha antes dicha en las termas romanas de Tito. Representa al sacerdote Laocoonte queriendo defender a sus hijos de la serpiente pitón. Para finalizar mencionaremos la escuela de Tralles, en la cual el escultor Apolonio y su colega Taúrico realizaron el grupo increíble del Toro Farnesio (Museo de Nápoles); en esta obra se quiso representar el castigo de Dirce por sus hermanos, que la ataron a un toro salvaje.

24). La escultura de Tanagra. El modelar en barro había sido cosa común entre los escultores de épocas anteriores al helenismo, pues el modelo o boceto era realizado comúnmente en este material. Tanagra es el centro principal de la escultura del barro, aunque

Grupo del Nilo. Obra helenística (Museo del Vaticano)

en épocas anteriores esta técnica había sido llevada a cabo en regiones como el Atica y la Beocia.

Durante la época helénica además de Tanagra, las Cícladas, Rodas, Efeso, Pérgamo y Alejandría realizaron obras similares.

Los griegos llamaron a estos artistas coroplastas o ejecutores de muñecas, y en verdad, que en las tumbas de niños han sido encontradas muñecas movibles, pero las de Tanagra fueron en esencia exvotos de templos y sepulturas. A través de este arte, podemos par-

cialmente conocer la vida privada del mundo griego; se usaron las técnicas del modelado y de moldeado. En las modeladas son frecuentes las figuras desnudas; y en las moldeadas, que luego tenían un retoque como para realzar los pliegues de la vestimenta, se encuentran los ejemplos más notables. Estas figuras eran policromas y los temas variadísimos: panaderos, peluqueros, actores, vendedores de pescado, etc. Las figuras al ser sacadas del molde, la cabeza y las extremidades eran terminadas con todo detalle.