

Vemos esta presentación.

La Escultura Griega La Etapa Helenística from Tomás Pérez Molina

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/Bach_Arte/clasico/escultura_griega3.htm

<http://artetorreherberos.blogspot.com.es/2011/10/el-arte-helenistico.html>

<http://lineaserpentinata.blogspot.com.es/2008/10/consideraciones-tener-en-cuenta-en-el.html>

LA ESCULTURA GRIEGA EN LA ETAPA HELENÍSTICA (s. IV-I a de C.)

A finales del siglo IV la escultura abandona ya definitivamente el equilibrio clásico y adopta otras características: tendencia hacia la orientalización, favorecida por las conquistas en el Próximo Oriente de Alejandro Magno, acentuación del movimiento, del patetismo y de la tensión, predilección por los temas fantásticos por un lado y de la vida cotidiana o escenas anecdóticas por otro, desarrollo de los retratos realistas, sin idealización y que se recrean en los defectos físicos, en lo feo, en la vejez, etc. Así, el repertorio iconográfico se amplía la nómina de los dioses es compatible con individuos de baja condición social, desde el príncipe al esclavo, en un proceso de secularización artística, además de cultivarse las tres etapas de la vida (infancia, madurez y vejez) Ahora las estatuas pierden el punto de vista frontal a favor de su visión desde todos los ángulos. Se resuelve también el problema de la torsión del cuerpo, con figuras girando en espiral, y surgen grupos complejos integrados por varios personajes.

Se trata de un período de gran amplitud cronológica y geográfica, donde la tradición griega se impregnará e impregnará, a su vez, de la cultura de los territorios que formaron parte del Imperio de Alejandro Magno. Tradición clásica y orientalismo se fundirán para crear y expresar, a través del arte, una nueva concepción de la vida.

En el campo del arte se continúan las conquistas de la época clásica, pero dominadas por un profundo **realismo**. Se prefiere el **desequilibrio** de los cuerpos retorcidos a las serenas superficies fidiacas. El **dramatismo** de las expresiones a los rostros tranquilos. La **fealdad**, a veces monstruosa, a la belleza clásica. Predominan las **obras barrocas**, caracterizadas por un **intenso movimiento y tensión**, aunque algunos artistas repiten y conservan los ideales clásicos.

La **variedad temática** desborda los asuntos tradicionales de la estatuaria anterior (dioses, atletas, héroes, etc.). Los artistas se inspiran en la explosión de vida que les rodea. Sobresale, por su tratamiento realista y profundidad psicológica, **el retrato**, descarnado y sincero, sin idealización. Se trata de individualizar al retratado.

El Helenismo es la etapa de la crisis de la polis, al englobarse la constelación de ciudades-estado en una unidad política bajo el dominio macedónico.

En este nuevo mundo político, organizado por el genio de estadista de Alejandro Magno, no

tienen sitio los ideales de armonía y medida de la Grecia clásica y son sustituidos por nuevos valores, la cultura griega se universaliza, admitiendo las aportaciones de los pueblos orientales con los que funde, surgiendo así una cultura mixta, en la que se mezclan la tradición clásica, el orientalismo (colosalismo y decorativismo) y una nueva concepción de la vida, no basada ya en elevados ideales sino en la búsqueda del goce de la misma.

Artísticamente partirá de las conquistas del siglo IV a.C., pero la escultura es más naturalista, incluso llegando al realismo más crudo en ocasiones, se acentúan la expresividad de los rostros y las actitudes, se prefiere el desequilibrio de los cuerpos retorcidos a las serenas posturas fidiacas, el dramatismo de las expresiones a los rostros tranquilos, la fealdad de monstruos o seres amenazadores a la belleza clásica, así mismo se enriquecen los puntos de vista, aumenta la monumentalidad y la variedad temática, en definitiva, se tiende a la barroquización de la escultura.

Su último tramo se desarrolló en época romana. Existe un gran barroquismo que se manifiesta en:

- Pérdida del equilibrio formal y psicológico, muy evidente. Se prefiere lo desequilibrado a lo equilibrado. No existe el ideal de armonía y medida de la Grecia clásica
- Introducción del movimiento en el que predominan las diagonales.
- Cuerpos que se retuercen pero sobre el equilibrio de los cuerpos.
- Dramatismo en el rostro, que predomina sobre los rostros serenos del período clásico.
- Atenuación del idealismo y tendencia a representar la naturaleza íntegra, aunque ésta resulte desagradable o deficiente (niños, ancianos, heridos, agonizantes...). Se prefiere la fealdad a la belleza ideal.
- Triunfo de lo anecdótico, lo recargado y lo expresivo.
- Triunfo de los talleres sobre el individualismo; los autores caen en el anonimato.
- Se pierde la unidad de estilo al aparecer varios centros coetáneos y varias escuelas.
- Se produce una mezcla entre los elementos griegos y los orientales.

Ahora los escultores quedan más en el anonimato, ya que se trabaja por escuelas. Veamos algunos de los principales temas y las escuelas más destacadas:

Triunfo del realismo, el retrato: Se van a reproducir los rasgos individuales, el realismo avanza en los retratos, descarnados, sinceros y de gran penetración psicológica.

El desnudo femenino: Ahora momento de esplendor del tema. Destacan la *Afrodita de Milo* (mutilada, lo que ha hecho de ella una de las más bellas y famosas) y la *Afrodita agachada* (tema de éxito en el helenismo).

La diosa del amor (**VENUS**) consume gran parte de la inspiración artística. Destaca la **"VENUS DE MILO"**, por su clasicismo ecléctico. La divinidad aparece humanizada. No obstante, las afroditas helenísticas carecen, sin embargo, del tono majestuoso de la de Milo, presentándonos a la diosa en las más variadas actitudes.

- **Los temas de género:** Abandonando a los dioses como tema exclusivo, los escultores se entregan a la observación de personajes, acciones y gestos cotidianos. Los temas humildes o grotescos, pero expresivos. La vejez. Lo feo, como imperfección. La niñez. Todos estos temas habrían sido considerados indignos durante la época clásica.

Se van a desarrollar mucho durante el helenismo. Como ejemplos *El niño de la oca*, los *Luchadores* (escena de gimnasio que capta el momento de tensión máxima), la *Vieja ebria* (en la que no encontramos ya ni rastro de la belleza ideal), el *Espinario* (niño quitándose una espinas después de una prueba deportiva, el tema de los niños tuvo mucho éxito en este período) o el *Hermafrodita tumbado*.

Se mantiene el profundo interés por la anatomía que caracteriza al arte griego, desde un punto de vista técnico. La insistencia en delimitar cada uno de los músculos en tensión produce desnudos de claroscuro desconocido en la escultura griega. El relieve llega a emplear la perspectiva en los fondos para crear la ilusión de escenarios profundos. Se pierde la unidad de estilo anterior y aparecen nuevos centros artísticos en los reinos helenísticos: Pérgamo Rodas, Alejandría, además de Atenas.

1. La Escuela de Alejandría, las alegorías:

Esta escuela mostró predilección por los temas cotidianos y alegóricos. Situada en la desembocadura del Nilo, va a ser una escuela muy en contacto con el arte oriental y con la propia tradición artística egipcia. La obra cumbre de esta escuela es la **Alegoría del Nilo**, donde se representa a un río antropomórfico y como un dios griego. (ya sabemos que en la tradición religiosa egipcia se divinizaba al Nilo). El dios aparece como una figura poderosa pero en reposo, como un dios clásico. Aparece cansado, como un anciano recostado, que porta el cuerno de la abundancia y los símbolos de las tierras que sus aguas fertilizan. Está rodeado de niños que representan sus afluentes y contribuyen a darle grandiosidad.). Otra obra similar es la **Apoteosis de Homero**, y, por último, destacar varias figurillas de barro

cocido, las **Terracotas de Tanagras**.

2. La Escuela de Pérgamo, las grandes composiciones:

Esta escuela se inclina por los temas patéticos y de sentimientos violentos. Realizó los **Frisos del Altar de Zeus** en la misma ciudad a petición de Eumenes II durante el siglo II a.C. Presenta la gigantomaquia y las hazañas de Telefo, el hijo de Hércules. En su imagen más conocida aparece la diosa Atenea agarrando la cabeza de un Gigante, mientras Gea los observa combatir. Presenta un gran dramatismo, que se percibe en el dinamismo, el barroquismo y la expresividad. Es un relieve con muchas diagonales y numerosos elementos anecdóticos (detalles de las alas, escamas de las serpientes, cabellos ondulados...). De esta escuela es también el grupo de la **Lucha entre gálatas y asirios**. Los habitantes de Pérgamo habían rechazado la invasión céltica de los gálatas en el 228 a.C. y el rey Atalo I decidió conmemorar esta victoria con seis esculturas que se mostrarían en una plaza pública. En el centro figuraba el **Gálata Ludovisi**, que acababa de matar a su mujer para librarla de la esclavitud, y mientras sujeta el cadáver, gira la cabeza hacia su enemigo, desafiándolo, mientras se suicida clavándose una daga. A su alrededor se situaban cuatro gálatas moribundos, tendidos en el suelo, con una anatomía ultrarrealista y de gran expresividad. Los bárbaros vencidos son tratados con gran dignidad para ensalzar aún más el triunfo local. Destaca el **Gálata Moribundo de los Museos Capitolinos de Roma**.

Son famosas sus grandes composiciones, heroicas, de fuerza patética y gran intensidad emotiva, como el *Monumento de Atalo I* (para conmemorar la victoria frente a los galos, del que se conservan algunas figuras exentas de gran realismo, hasta el *Escuela de Pérgamo*. **Gálata Ludovisi** 225 a.C. Museo alle Terme. Roma

extremo de identificarse claramente sus rasgos raciales) o los **Relieves del Altar de Zeus en Pérgamo** (la obra cumbre de este tipo por los efectos de dolor y esfuerzo, perfectamente logrados al tallar la anatomía, el tema es La Gigantomaquia o lucha entre los dioses y los gigantes).

3. La Escuela de Rodas, colosalismo y movimiento:

Es la creadora de las esculturas más famosas de la etapa helenística. Es continuadora de la vertiente dramática de la de Pérgamo, profundizando en la emoción del sufrimiento y

acentuando el dolor. Una de ellas es la **Victoria de Samotracia**, que se halla en el Louvre. Está realizada en mármol policromado y representa a una Niké alada. Se encontró en el Santuario de Cabiros (Samotracia), y conmemora la victoria naval rodense sobre el rey Antíoco de Siria. Presenta un gran barroquismo formal del que participan todos los elementos escultóricos: cuerpo, alas, ropajes... En realidad era la proa de un barco y de ahí que sus ropas vayan hacia atrás como azotadas por el viento. El dinamismo y la fuerza expresiva de esta escultura la convierten en una obra maestra. En ella hay muchísimos detalles, y presenta ciertas similitudes con la Niké de Painoios de Méndez.

Destaca el gusto por lo colosal y gigantesco, por el movimiento contorsionado y por la expresividad, sobre todo los gestos de dolor de los rostros. Ejemplos el *Coloso de Rodas*, desaparecido, (gigantesca escultura a la entrada del puerto de Rodas, bajo la cual pasaban los barcos, una de las Siete Maravillas del mundo antiguo), el **Fauno Barberini** (de un realismo extremo) la **Victoria de Samotracia** (con las alas desplegadas y el cuerpo hacia adelante, desafiando al viento, mostrando una gran maestría en el estudio de los ropajes, que se hacen transparentes al pegarse al cuerpo por efecto del viento), el **Conjunto de Laocoonte** (de Agesandros, Polidoros y Atenodoros, famoso por su expresividad y la representación del dolor mediante la anatomía en tensión por el esfuerzo físico, resumen del barroquismo helenístico, representa el castigo que se le dio a este sacerdote troyano por dudar del caballo de Troya, matando tanto a él como a sus hijos con serpientes marinas). Data del año 50 a.C., pero cabe la posibilidad de que sea una copia de otra estatua anterior. La iconografía es conocida: el sacerdote troyano Laocoonte y sus hijos en el momento en que son devorados por las serpientes marinas de Neptuno. En esta escultura se manifiesta con maestría el dolor físico y psicológico; es muy trágica. La composición es abierta, piramidal, con abundantes diagonales y un gran barroquismo en cuanto a la multitud de detalles y el dinamismo de los cuerpos, los cabellos, los paños, las serpientes... Los rostros se descomponen, y la musculatura (hercúlea, hiperdesarrollada) se acentúa con el esfuerzo y la torsión. Es la figura de Laocoonte la que concentra la mayor parte de todas estas características. Esta obra es el mayor ejemplo del dolor físico por la tortura y dolor moral al contemplar cómo sus hijos están siendo víctimas del cruel destino que les espera. La importancia de esta obra es vital para la escultura posterior: se ocultó en Roma, y fue redescubierta en el siglo XVI, causando un gran impacto. Miguel Ángel quedaría impresionado: esta figura repercutirá desde el momento de su aparición en sus creaciones posteriores, y supondrá una gran influencia hacia el manierismo que desarrollaría más tarde (la línea serpentínata nace de esta obra). También el Greco se sentiría atraído por el Laocoonte.

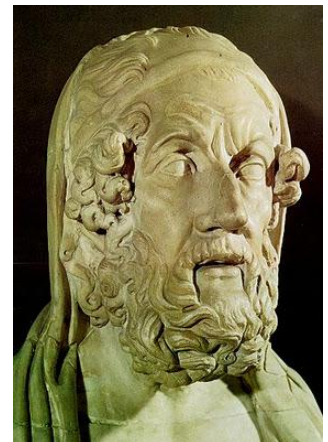
Y el conjunto escultórico del **Toro Farnesio** (realizado por Apolonios y Tauriscos, representa el momento en el que los hijos de Antíope deciden castigar a Dirce, que había tratado cruelmente a su madre, arrastrándola con un toro hasta morir).

Además el famoso y desaparecido **Coloso de Rodas**, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

Escuela de Atenas. Retrato de Homero. S. II a.C. Museos Capitolinos. Roma.

4. **La Escuela de Atenas.** Atenas, agobiada por la crisis económica y la pérdida de su supremacía política, cultiva el **retrato** de los intelectuales: el orador **Demóstenes**, el dramaturgo **Sófocles** o el poeta **Homero**. En estos retratos como en el de Séneca observamos rostros realistas, que se recrean en los defectos físicos o las marcas del paso del tiempo (la vejez en Homero). Son rostros realistas, sinceros y con una buena carga de introspección, retratos psicológicos que intentan definir el carácter de los retratados.

Al mismo tiempo los seguidores de Praxíteles o Lisipo dan vida a la escuela neoática, caracterizada por copiar rejuvenecer los modelos clásicos de los siglos V y IV.

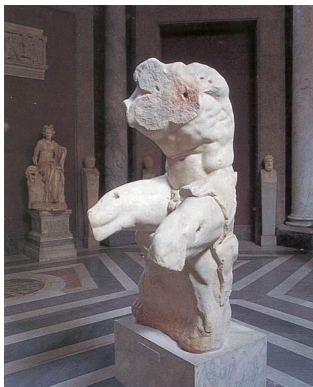
Venus de Milo. 110 a.C. Museo del Louvre. París.

En este contexto se puede situar la célebre **Venus de Milo** quizás la última obra de carácter clásico, que se da ya en plena época helenística. Se desconoce su taller de origen y su fecha, pero se cree que puede provenir de la escuela de Atenas, y datar del siglo

II a.C. No obstante, la postura más generalizada es que procede de Antioquía. Vemos en la curvatura de su torso reminiscencias de la curva praxiteliana y en ella aparece la idealización inexpresiva que buscaba la belleza ideal.

En el **Niño de la espina**, atribuido a Boetas, vemos esas escenas de la vida diaria y anecdóticas que tanto se alejan de los prototipos ideales. Posturas consideradas hasta entonces irreverentes, ausencia de elegancia formal pero hay un aporte de naturalismo, de sinceridad y de calidad muy notables. Otras obras de carácter realista son el **Niño de la oca**, la **vieja borracha** o las obras de **Apolonio Nestoros**, el **Torso Belvedere** y **El púgil sentado** en bronce, de extremo realismo, mostrando el alejamiento helenístico de los ideales clásicos de los siglos V y IV a.C.

Esquema de obras y escuelas.

ATENAS

Niño de la espina.

Niño de la oca.

Torso de Belvedere

Pugil sentado.

Vieja borracha

RODAS

"El coloso de Rodas" (desaparecido)

"La victoria de Samotracia"

"Grupo del Laoconte y sus hijos", de Agesandro, Atenidoro y Polidoro.

"El toro Farnesio", de Apolonio de Tralles.

PÉRGAMO

"Galo moribundo" y Gálata Ludovisi.

"La gigantomaquia" del altar de Pérgamo

ALEJANDRÍA

["El Nilo"](#)

ver [ESTE VÍDEO PARA EMPEZAR TEMA DE ROMA Y REPASAR GRECIA](#)