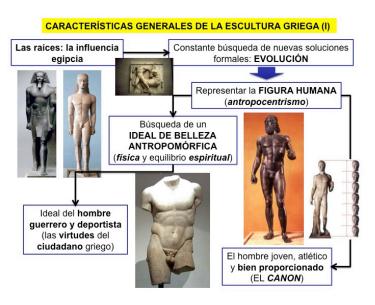
LA ESCULTURA GRIEGA

1. Veremos estas presentaciones.

El Arte Griego La Escultura General Y Arcaica from Tomás Pérez Molina La Escultura Griega El Clasicismo from Tomás Pérez Molina

LA EVOLUCIÓN DEL IDEAL DE BELLEZA A TRAVÉS DE LA ESCULTURA

Introducción.

Partiendo de lo hecho por los egipcios, los escultores griegos explorarán nuevas formas de expresión y representación plástica. El camino que ellos recorrieron se inicia en la época arcaica (s. VIII-VI a de C.) y culmina en la época clásica, durante el llamado "Siglo de Pericles" (S. V a de C.). Pero la escultura seguirá evolucionando hasta que Roma extienda su dominio por las tierras del Mediterráneo oriental, incorporando los reinos helenísticos a su imperio. Este es el rasgo más característico de la escultura griega: el cambio, la exploración de nuevas formas de expresión, al amparo de su idealismo estético de raíz platónica.

Las raíces de la escultura griega son orientales y presentan una clara influencia egipcia. Los contactos económicos favorecieron el influjo de las formas plásticas del país del Nilo sobre el arte griego, pero la constante evolución de éste, hizo que pronto se distanciara de los modelos iniciales, creando un mundo de formas nuevo y original. Los artistas griegos partieron de lo ya realizado por asirios, babilonios y egipcios para desarrollar su propio lenguaje, definido por una permanente búsqueda de nuevas soluciones para plasmar la figura humana. La escultura es el lenguaje que mejor plasma la búsqueda de los artistas griegos por alcanzar y plasmar sus ideales de belleza, expresión, movimiento y volumen.

- · Las **etapas o periodización** establecida es la misma que ya hemos planteado para la arquitectura:
- · Periodo Arcaico: hasta el s.V a de C.
- · Periodo Clásico: s. V-IV a de C.
- · Período Helenístico: fines s.IV a. de C. y hasta la conquista romana (s. I a de C.)

- 1. Los ideales griegos de belleza se plasman en la representación de la figura humana como encarnación de la belleza física y el equilibrio espiritual. La belleza se concibe como medida, proporción entre las partes. De esta concepción surge la necesidad de elaborar un "Canon anatómico". La anatomía humana se representa de forma armoniosa e idealizada. Estamos, por tanto, ante la plasmación del IDEAL DE BELLEZA ANTROPOMÓRFICA. La representación del cuerpo humano desnudo se convierte en el eje temático de gran parte de la estatuaria griega.
- 2. El artista griego busca la expresión, entendida como la exteriorización de los sentimientos; en la expresión se funde la dimensión espiritual del hombre con su cuerpo. Pero se trata, también, de una EXPRESIVIDAD IDEALIZADA, donde sólo cabe la quietud y la serenidad de ánimo, el equilibrio perfecto entre la belleza física y la belleza espiritual. Será en la época helenística cuando el artista rompa este corsé expresivo para plasmar los sentimientos humanos de forma realista y menos idealizada.
- 3. El artista griego, partiendo de la rigidez y el estatismo oriental que evidencian las primeras esculturas del período arcaico (Kouroi y Korés), tratará de REPRESENTAR EL MOVIMIENTO. Ensayará todas las posibilidades plásticas del dinamismo: figuras que se doblan para adaptarse al marco arquitectónico (muros, frontones, etc.), grupos donde las figuras se relacionan de forma dinámica; representación de la tensión muscular, la flexibilidad de los miembros, la agilidad, etc. La representación del movimiento reforzará los valores expresivos de la escultura.
- 4. El artista griego se mostrará profundamente preocupado por la REPRESENTACIÓN DEL VOLUMEN. Pronto romperán con la frontalidad egipcia. Concebirán la escultura como una forma que debe ser contemplada desde todos los ángulos y puntos de vista posibles. La conquista del volumen desplazará a la representación plana de épocas anteriores. De ahí que la mayor parte de la escultura griega sea exenta (salvo los frisos con relieves de los muros o los conjuntos de los frontones).

Estos valores no son estáticos ni están predefinidos en la escultura griega, son el resultado de su incesante búsqueda de la belleza, de su formal representación.

Los MATERIALES empleados por los artistas griegos son: la piedra caliza (tallada) en la época arcaica y el bronce (modelado a partir de la técnica de la cera perdida) y el mármol blanco en la plenitud del clasicismo. Muchas de las obras griegas que conocemos nos han llegado a través de copias romanas en mármol de originales en bronce.

 El modelo. Lo primero que se hacía era modelar con arcilla una estatua igual a la que se realizaría en bronce.

 El modelo de cera. Cuando la tierra se ha secado, se libera el núcleo recubierto de cora.

 La fusión. El bronce fundido a una temperatura de 1.000 grados se cuela en el intersticio dejado por la cera.

 El molde. Es el negativo del modelo. La forma de la estatua se imprime sobre unos bloques de veso.

 Los canales de cera. Se construye alrededor de la estatua una red de cilindros de cera a través de los cuales el bronce fundido podrá alcanzar toda la superficie.

10. Los canales de bronce. Cuando el metal se ha enfriado, se libera la estatua del molde de fusión y se corta la densa red de canales de bronce que la envuelven.

con una capa de yeso, ladrillos triturados y arena. Sólo quedan al descubierto las extremidades de los canales.

11. El pulimento. Se pule la superficie de los eventuales defectos. La tierra que rellenaba la estatua se elimina por debajo.

 La cera. Se revestia el molde con una sut capa de cera que determinaba el espesor de brance.

Eliminación de la cera. Calentando el molde de fusión a una temperatura de 200-300 grados, toda la cera se derrite y sale dejando el espacio para el tronce.

El relleno. El interior del molde se rellenable
 con un empresto de tierra refractaria.

LA EVOLUCIÓN DE LA ESCULTURA GRIEGA

EL PERÍODO ARCAICO (s. VII-VI a de C.). (aunque no entra en los epígrafes de selectividad es imprescindible conocer y entender este período para abordar la etapa clásica, debes siempre referirte a estas características como referente y como elementos que se innovan a lo largo del clasicismo)

- · Las creaciones más representativas de este período son los llamados KOUROI O KURÓS (jóvenes atletas desnudos) y las KORÉ (mujeres vestidas, sacerdotisas).
- · La escultura de esta época presenta cierta unidad de estilo, a pesar de la diversidad de centros artísticos. El **desnudo masculino** se convertirá en uno de los convencionalismos básicos del arte griego, al representar el ideal de belleza antropomórfica que anima toda la escultura.

Descripción de un KÓUROI O KURÓS (convencionalismos formales de esta época)

El punto de partida: la concepción egipcia: rigidez y frontalidad. Monumentalidad.

- · Las figuras se presentan con los brazos pegados al cuerpo y la pierna izquierda ligeramente adelantada. Son como **bloques** cerrados, de donde la figura humana apenas puede desprenderse.
- · Simetría en la composición, evitando torsiones y giros de la figura.
- · Disposición geométrica de los cabellos.
- · Ojos almendrados y globulares.
- · Rigidez de las articulaciones.
- · Sonrisa arcaica.
- · Representación naturalista de la figura humana: modelado de los músculos, tratamiento de las rodillas.
- · Hay una clara tendencia geometrizante en todas las soluciones aplicadas.
- · Evolución: los artistas, preocupados e interesados por la vida, buscan nuevas maneras de representar lo que ven con los ojos, no se trata de representar un concepto (Egipto), sino aquello que nuestros ojos ven; de ahí la inevitable evolución naturalista que se aprecia. Cada artista quiere representar el cuerpo humano como lo ve.

Descripción de una KORÉ. Se trata de una estatuaria votiva (figurillas de terracota o piedra que se depositaban en la tumba a modo de ofrenda), de pequeñas dimensiones.

- · El cuerpo humano casi se reduce a un tablero de mármol, con un leve estrechamiento a la altura de las caderas y un ligero abultamiento en el pecho. El carácter de bloque cerrado es aún más evidente.
- · Son figuras poco expresivas, con una tendencia a la idealización estática.
- · Su cabellera está formada por rígidas mechones. Sigue la moda egipcia de representar la cabellera en diferentes pisos.
- · Las doncellas que presentan el peplo dórico (paño de lana decorado que cubre las figuras a modo de toca), se conciben de forma simétrica y escasez de pliegues. Tienen un aspecto más rígido. Las que portan el peplo jónico (asimétrico), muestran mayor dinamismo, por el uso de las diagonales y los pliegues abundantes.
- · El geometrismo es, como en el caso de las figuras masculinas, el rasgo más característico de estas imágenes.

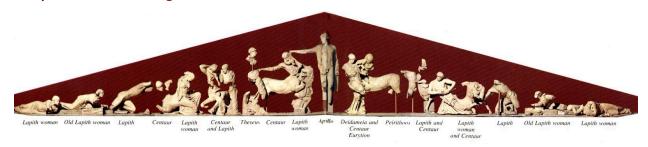
LA TRANSICIÓN AL CLASICISMO: EL CAMINO HACIA LA PERFECCIÓN.

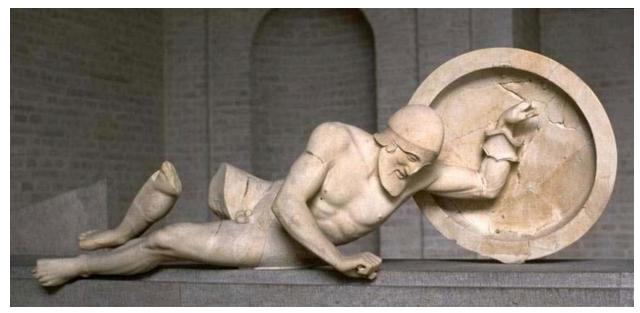
Esta transición está impulsada por los **relieves** que se realizan en torno al año 500 a de *C*. en los **frontones** de los templos de Egina y Olimpia. Son muestras de escultura compositiva, donde las figuras comienzan a acoplarse al espacio arquitectónico, preludiando ya la integración de la escultura en la arquitectura. Estos relieves son un ejemplo del avance hacia formas naturalistas, la representación moderada de los sentimientos, con integración de ritmos compositivos. En ellos las figuras adoptan actitudes naturales, pero aún rígidas, contrarrestadas por los primeros apuntes de movimiento.

Templo Artemisa en Corfú. Período Arcaico.

Templo de Afaia en Egina

Esta mayor flexibilidad se completa con una mayor variedad temática. En el llamado *TRONO LUDOVISI* apreciamos ya la pérdida de la rigidez arcaica: los cuerpos se doblan y adquieren una ondulación flexible. Los paños ofrecen suaves

transparencias que dejan ver el cuerpo femenino.

El Trono Ludovisi, pese a su nombre, no es un trono sino un bloque de mármol blanco, hueco en la parte posterior y esculpido en bajorrelieve en sus tres lados, datándola en el período cercano a 460 a. C. (basados en el "estilo severo" que manifiesta, el cual pertenece a la transición entre la Época Arcaica e inicios de la Clásica.) El Trono Ludovisi se conserva en el Museo Nazionale Romano, Roma, desde que fue comprado por el gobierno italiano en 1894. **Descripción**

El relieve central suele interpretarse como Afrodita saliendo del mar, un motivo conocido como Venus Anadiómena. La diosa está vistiéndose con un ropaje diáfano con la asistencia por dos Horas paradas en la costa, que se preparan para cubrirla con un lienzo que sostienen ambas, el cual la oculta de cintura para abajo. Los dos relieves de los lados dan la espalda discretamente al misterio del tema central. Uno muestra a una mujer con un velo agachada, colocando el incienso de un thymiaterion que sostiene mientras toca la flauta doble o aulos; una pañoleta sujeta su cabello.

La obra maestra (conservada) de este período es el $\underline{AURIGA DE DELFOS}$ (enlace de comentario) obra realizada en bronce y que data de 474 a de C.

El artista logra crear una tensión entre los elementos arcaizantes, estáticos, y elementos nuevos. La postura inmóvil y la rigidez de los pliegues verticales de la parte inferior recuerdan al fuste dórico. Pero muestra aspectos de una viveza inédita: la simetría queda rota por el brazo que se proyecta hacia adelante sosteniendo las riendas del carro. La cabeza, esférica, gira levemente a la derecha. El rostro expresa toda la fuerza interior a través de los ojos (incrustados de esmalte y ónix), llenos de vida, acentuada por la policromía de los labios, aunque dentro del idealismo característico de la estatuaria griega.

LA PLENITUD CLÁSICA (S. V-IV a de C.)

Es la "*Edad de Oro*" del arte griego, la época de plenitud, en la que se elaboran los tipos

más representativos del ideal de belleza clásico. Es el siglo de Pericles, el arconte que gobernó Atenas en su esplendor político y económico, y que trasladó al arte la grandeza de la Polis capital del Ática. Como en arquitectura, será la acrópolis ateniense la que mejor canalice el talento de los grandes escultores griegos de esta época, que acuden a la ciudad atraídos por las oportunidades que brinda el programa edilicio del estado ateniense.

El ideal de belleza no presenta sólo una dimensión física sino, sobre todo, una profunda dimensión espiritual. La proporción y el equilibrio son el fundamento de la virtud ciudadana que alcanza su mejor expresión en el triunfo del sistema democrático ateniense.

PRINCIPALES AUTORES Y OBRAS MÁS REPRESENTATIVAS DE LA ÉPOCA CLÁSICA

MTRÓN

Broncista, aunque las obras que se conservan son copias romanas en mármol, como en la mayoría de los casos que vamos a ver. Su obra más famosa es el Discóbolo, en el que Mirón demuestra ser el maestro del movimiento, no estamos ante la tradicional postura erguida, sino que la que realiza es muy atrevida, capta un instante, el momento previo a lanzar el disco, el momento de esfuerzo máximo, por ello todo el cuerpo está en tensión, pero la cabeza no se acaba de corresponder con el cuerpo, ya que está demasiado tranquilo, concentrado, pero sereno. La torsión del cuerpo, es vigorosa, pero al mismo tiempo armoniosa y delicada. Todo el cuerpo está echado hacia delante, para producir con el balanceo posterior el impulso necesario para poder lanzar el disco.

Hay quien interpreta que la figura representa al héroe «Hyakinthos» (Jacinto); amado por Apolo, el cual le habría matado de forma involuntaria con un disco. Después, con su propia sangre habría creado la flor del mismo nombre. De entre las copias en mármol que han sobrevivido la más famosa es la conocida como 'Lancellotti', que en la actualidad se muestra en el Museo Nazionale Romano de Roma.

También suyo es el grupo de Atenea y Marsyas, en el que Atenea está andando y con la cabeza mira el suelo al mismo punto donde está mirando Marsyas, formando una uve, Atenea está serena y viste el peplos, Marsyas es una figura desnuda en tensión, lo que permite mostrar una potente musculatura.

Pincha en el comentario.
"EL DISCÓBOLO" Copia
romana en mármol del
original en bronce. 450 a
de C.

- · Es la expresión del interés por la representación del cuerpo humano en movimiento.
- · La figura humana se

representa ya por sí misma, no como un exvoto o representación de la divinidad.

- · El discóbolo o lanzador de disco, desarrolla su movimiento en un instante fugaz. La composición es muy atrevida, curvilínea en espiral, contrapesada por las líneas quebradas de brazos y piernas. Esta composición multiplica los puntos de vista, logrando transmitir la sensación de instantaneidad.
- · El **estudio anatómico**: músculos perfectamente definidos, aunque algo planos. Estamos casi a un paso de la perfección, pero aún no se ha logrado la plenitud anatómica de esculturas posteriores.
- · A pesar del dinamismo compositivo, la obra es bastante inexpresiva, no hay relación alguna entre la tensión muscular y el esfuerzo físico que se le supone al atleta en el momento de máxima concentración y la expresión del rostro, que parece ajeno a lo que el cuerpo ejecuta.

POLÍCLETO (El teórico de la anatomía humana) Su máxima preocupación son las proporciones del cuerpo humano y la ponderación de sus masas en las actitudes. Teoriza sobre ello en su obra: "El Kanon" (La Norma). Para este gran escultor la belleza reside en la armonía (Symetria) del cuerpo humano.

Policleto es, junto con Mirón y Fidias, uno de los grandes escultores del período griego clásico (siglos V - IV a.C.). Las fuentes ponderan sus obras, no sólo por la calidad que atesoran, sino también por su enorme resonancia y difusión desde el punto de vista didáctico. Plinio dice en su *Historia Natural*, que la más copiada e imitada de ellas, era la que representaba a un joven de formas maduras con una lanza, a la que llamaban *Kanon*.

Canon significa norma, y así se titulaba el libro en que compendió Policleto sus ideas y criterios sobre la representación de la figura humana, preocupación constante de la escultura griega. Desgraciadamente, el libro se perdió, pero sus ideas teóricas fueron formuladas en las principales esculturas de Policleto, como el "Doríforo" o el propio "Diadumenos".

Para Policleto, el principio básico era la simetría. De este modo, cada una de las partes del cuerpo debía tener unas dimensiones adecuadas. Según él, el canon o medida ideal del cuerpo era siete veces el tamaño de la cabeza. En el siglo siguiente, Lisipo formuló un nuevo canon, en esta ocasión de ocho cabezas.

El "Doríforo" fue la obra que consagró a Policleto, pero el "Diadumenos" (el que ciñe) es la obra más representativa del período de madurez que siguió a la primera. La figura, fechada en torno al 430 aC, representa a un joven desnudo, en el momento de ceñirse la diadema o cinta que distinguía a los atletas campeones. El original en bronce se perdió, y hasta nosotros han llegado, como la mayoría de las obras de este período, copias romanas en mármol. La más conocida de ellas está en el Museo Arqueológico de Atenas, pero las hay repartidas por diferentes museos del mundo, una de ellas en el Museo del Prado en Madrid.

En esta fase de la obra de Policleto, el influjo ático de Fidias se advierte en detalles como la dulzura del rostro del joven y en las formas, más sueltas y suaves, por ejemplo, que las del "Doríforo". El motivo de base, con la pierna retrasada, es típica de Policleto. Por lo demás, la obra nos permite apreciar los logros escultóricos del período, como el típico contraposto, el principio de diartrosis y el sentido de la belleza clásica, entendida como armonía física y espiritual.

<u>"EL DORÍFORO" (COMENTARIO)</u> (copia en mármol del original en bronce) 450-440 a de C.

- · Joven portador de lanza (lancero) ¿Aquiles?
- · La representación del cuerpo humano alcanza su plenitud. El joven es un perfecto estudio de la anatomía humana (idealizada), en estado de perfección y plenitud.
- · La belleza es un juego sutil de proporciones. El "Canon" : las dimensiones de la cabeza representan 1/7 parte del cuerpo. La geometría determina ciertos criterios en la representación y composición de la figura humana: el pliegue inguinal (un semicírculo) y el tórax, son sendos segmentos de circunferencia cuyo centro sería el ombligo.
- · La cara se divide en tres partes: frente, nariz y boca. Todo está medido, todo es proporcionado. La belleza es, por tanto, proporción y armonía entre las partes.
- · La cabeza es una esfera perfecta a la que se adapta el cabello. La esfera representa la perfección y la racionalidad.
- · La composición es asimétrica: el contraposto (ligera curvatura de la cadera y pierna izquierda adelantada). Perfecta plasmación del equilibrio físico y espiritual. Un equilibrio dinámico que logra llenar el vacío a su alrededor y multiplicar los puntos de vista.

"EL DIADÚMENO"

· Obra de similares características a la anterior. Estudio de la anatomía humana.

http://historiadelarteisa.blogspot.com.es/2008/11/el-diadmeno.html

http://algargosarte.lacoctelera.net/post/2012/08/16/el-kouros-y-canon-cl-sico-comparaci-n-entre-dor-foro-de

FIDIAS (El creador de los prototipos que representan el ideal de belleza clásico. El escultor de los dioses)

La obra y vida de Fidias está ligada a Pericles y al esplendor de Atenas. Dirige las obras del Partenón y es el responsable de los conjuntos escultóricos que decoran los frisos de los muros, los conjuntos escultóricos de los frontones y las metopas. Su fama se basa en la grandeza de su escultura de la diosa Palas Atenea, de tipo crisoelefantino, las obras del partenón y una representación de Zeus olímpico.

La biografía de **Fidias** nos es bastante desconocida. No es segura la fecha de nacimiento, siendo llevada por algunos estudiosos al 490, mientras que otros la colocan en el 480 e incluso en la década de 470 a. C. Lo que sí es seguro es que nació en Atenas y vivió en

tiempos de **Pericles**, su protector y amigo, y que debió morir en torno al año 430 a. C. exiliado en Olimpia, por lo que trabajó entre los años 460 a 430 a. C., lo que conocemos como el <u>primer clasicismo</u>.

Sus propios contemporáneos reconocieron que fue el escultor más importante de Grecia. Se sabe que también actuó de arquitecto, de grabador y de pintor. Forma junto a **Policleto** y **Mirón**, el triplete artístico que configuró el periodo que conocemos como clasicismo a partir de mediados del siglo V, convirtiéndose en su paradigma de la perfección técnica y del exquisito sentido de la belleza.

- A. Sus obras **en bulto redondo** son el mejor ejemplo de los principios o normas clásicas:
 - idealización corporal basada en un canon proporcional y estereotipado que oculta cualquier imperfección y presenta a sus personajes jóvenes en plenitud de facultades físicas. El cuerpo masculino aparece desnudo, pero el de sus mujeres se cubre con telas, sobre las que Fidias aplica la técnica de los paños mojados permitiendo de esta manera reconocer la anatomía femenina.
 - idealización del espíritu que ha de reflejarse en un rostro sereno, donde no asomen las pasiones, y un cuerpo en reposo, que no transmita agitación.
 - movimiento contenido. El cuerpo ha de mostrarse flexible y en disposición de entrar en movimiento, pero sólo en potencia.
 - pose trascendente y digna. Si es un Dios debe lucir sus atributos y ser representado en un momento significativo de su historia o demostrando poder o alguna virtud. La solemnidad con que representaba a los dioses fue lo más alabado de la obra de Fidias.
 - En su obra destaca: la belleza serena de los rostros, la flexibilidad y transparencia de los paños, la combinación de equilibrio y vida. La serena grandiosidad de las figuras, exquisitas en sus proporciones.
- B. Los relieves del partenón son su mejor legado.
- · Los frontones destacan por su sabia composición y la belleza y grandiosidad de las actitudes.
- · La técnica de los paños mojados, apreciable en el tratamiento de las túnicas que cubren los cuerpos de las jóvenes atenienses de la "Procesión de las Panateneas" o de "Victoria atándose la sandalia". Esta técnica acentúa el juego de la luz resbalando por la superficie delicada del mármol, hace más sutiles a las figuras, que emanan una poderosa sensualidad.
- Sus obras **en relieve** pueden mostrar más movimiento si se trata de representación de seres humanos o animales **(cabalgata de los caballeros ateniense en el friso de las**

Panateneas).

A. Su obra escultórica.

Toda su obra fue monumental y relacionada con la representación de los dioses. No nos ha llegado a nosotros ningún original, salvo los relieves del **Partenón** de los que con seguridad él sólo controlaba el plan de ejecución. Las obras que podemos ver, por tanto, son copias hechas con mayor o menor fortuna.

Atenea Prómacos. Fue la primera obra que se le conoce y la estatua de bronce de mayor altura que se fundiera en Atenas con sus entre diez o quince metros, según las fuentes. En ella Fidias marca el prototipo de Atenea que será repetido en siglos posteriores. La diosa vestía un peplos y portaba un casco corintio, lanza y escudo. Fue colocada a la entrada de la acrópolis de Atenas. Promacos significa que combate en primera línea de batalla.

Atenea Lemnia

También en la acrópolis era de bronce y de dimensiones algo mayores al natural. Su rostro es paradigmático del canon de belleza clásico basado en la nariz como órgano de proporción. Atenas había enviado un grupo numeroso de colonos a la isla de Lemnos en 450 a. C. y posteriormente los colonos, en agradecimiento, enviaron a Pericles dinero para que con él hiciera un homenaje a Atenea. Pericles encargó una estatua que por tanto se llamó Lemnia.

Atenea Lemnia. Busto, ejemplo de perfil griego.

Atenea Parthenos. Era la estatua de culto del Partenón. De unos 12 metros de altura estaba hecha en marfil y oro. Sólo poseemos pequeñas copias romanas y descripciones literarias. Debió causar gran impresión en la cella. Sostenía en su mano derecha una imagen de la victoria de tamaño superior al natural y en la izquierda un escudo. La diosa encarna los triunfos de Atenas. Atenea Parthenos, réplica del Partenón en Nasville, Tenesse.

Apolo Parnopios. También se levantaba en la acrópolis ateniense.

Representaba al dios desnudo sosteniendo un arco. Tenemos una posible copia en el Apolo de Kassel.

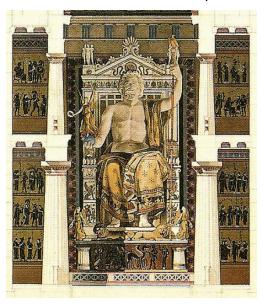

Zeus de Olimpia. Fue merecedora de ser considerada una de las maravillas del mundo antiguo por su majestuosidad, por su perfección y por la riqueza de materiales (crisoelefantina). La estatua, de doce metros de altura, representaba al dios sedente en

su trono del templo de Olimpia sosteniendo en sus manos una victoria un cetro terminado en un águila.

Zeus Olímpico. Copia romana. Museo del Hermitage, San Petersburgo.

Reconstrucción del Zeus Olímpico en el interior del templo.

Afrodita Urania. Representaba a la diosa con un pie encima de una tortuga. Se encontraba en la ciudad de Atenas.

B. Los relieves del Partenón

Aunque ningún autor de la Antigüedad atribuyó directamente *los relieves del Partenón* a Fidias, sí parece que influyó en su diseño y ejecución. Estas obras estaban pintadas y tenían algún toque de bronce.

1. <u>Metopas del Partenón.</u> Son 92 metopas que se conservan en distintos museos de Europa. Narran cuatro episodios mitológicos de luchas: amazonas, gigantes, centauros y lapitas y la querra de Troya.

2. El Friso del Partenón. Recorre la parte exterior de la cella con una longitud de 160 metros y más de un metro de altura. Representa la procesión que cada cuatro años se celebraba en honor de la diosa (la Panateneas). El relieve es notable y de distintas manos, con gran dinamismo narrativo y solemnidad. Se hizo muy popular ya desde el siglo V puesto que por primera vez se representaba a los atenienses junto a los dioses, y por ello, venía a simbolizar a éstos como portadores de cualidades divinas. Gran parte se encuentra en el Museo Británico en la sala Elgin.

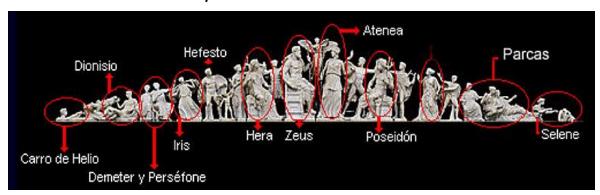
El friso de las Panateneas en el Museo Británico. Sala Elgin.

3. Los frontones del Partenón. También eran simbólicos. El oriental narraba el nacimiento de Atenea y el Occidental la lucha que mantuvieron Poseidón y la diosa por la conquista del Ática. Eran los mitos sobre los que se fundó la ciudad. Los personajes estaban esculpidos

con expresivos efectos de luz y de sombra y un excelente dominio de del desnudo y de la técnica de los paños mojados para crear efectos de corporeidad a través de los finísimos pliegues pegados al cuerpo (*Parcas*).

Reconstrucción del frontón que narra el nacimiento de Atenea.

<u>Las Parcas.</u> (comentario)Estos cuerpos mutilados todavía impresionan por la corporeidad y por la vida que transmiten.

EL CLASICISMO TARDÍO (mediados del s.IV a de C.) Superado el momento de plenitud del clasicismo, se produce una tendencia a la barroquización de las formas escultóricas, a la estilización de los cánones, y la pérdida de la férrea ortodoxia del absoluto equilibrio, armonía y proporción. Este fenómeno es paralelo al momento histórico que vive Grecia y, singularmente, Atenas. La crisis de la Democracia ateniense y el preludio de las Guerras del Peloponeso, se anuncian ya en el dramatismo expresivo que la escultura muestra en esta época de mediados del s. IV a de C. El creciente realismo se

manifiesta en el mayor cultivo del retrato como género. Existe un mayor afán por expresar los sentimientos humanos. Los temas religiosos se tratan de forma más cotidiana, con mayor escepticismo. Aunque perdura el idealismo clásico, los escultores buscarán nuevas formas o prototipos de belleza ideal. De esta época destacan los escultores: **Praxíteles**, **Scopas y Lisipo**.

LISIPO

Escultor y broncista griego, uno de los tres grandes maestros de la escultura del clasicismo tardío junto a Praxíteles y Escopas. Nacido en Sición, su formación fue al parecer autodidacta. En el plano estético, Lisipo prolonga las ideas sobre el canon y la medida ilustradas por Policleto en su 'Doriforo', aunque en ningún momento nos encontremos ante un mero epígono. La obra capital de Lisipo es su 'Apoxiomeno', reconocida a través de una copia romana en mármol conservada en el Vaticano. En ella, un joven atleta aparece en actitud de limpiarse con un estrígil el polvo que cubre su piel. Entre las múltiples novedades escultóricas que incorpora la obra, destaca sobremanera su peculiar tratamiento del canon, todavía más estilizado que en Policleto, al reducir ligeramente el volumen de la cabeza, lo que genera una mayor esbeltez de conjunto. Asimismo, es destacable la relativa inestabilidad de la pose, propiciada por la pierna derecha -que no se apoya con firmeza en el suelo- y la sofisticada posición de los brazos, cuya tensión produce un escorzo magnificamente resuelto, permitiendo además una sensación de profundidad espacial inusitada. Lisipo, el más prolífico escultor de su tiempo, dejó, además del 'Apoxiomeno' y entre otras notables piezas que han pervivido a través de copias romanas, tres obras maestras de la categoría de <u>'Hércules Farnesio'</u>, <u>'Eros tensando el arco' y 'Afrodita de</u> <u>Capua'</u>, soberbios ejercicios anatómicos que representan lo mejor de su arte. Practicó con igual estro y perfección el retrato, tal y como nos confirman los bustos y cabezas de personalidades que nos han llegado, destacando sus retratos de Sócrates, Aristóteles y Alejandro Magno. Lisipo, que siempre tuvo a la Naturaleza y al 'Doríforo' de Policleto como sus maestros, es el canto del cisne de la escultura clásica griega; después de él sólo hallaremos figuras menores y obras de peso espaciadas, ejemplos evidentes de la relativa decadencia que supone la escultura helenística

Con su obra "EL APOXIOMENOS", crea un nuevo canon de belleza masculina, más alargado, más esbelto que el de Polícleto. La cabeza es ahora 1/8 parte del cuerpo. Alargamiento de las piernas y menor volumen de la cabeza. En cuanto al asunto o tema representado: ya no es el atleta triunfador, ni recoge el instante de máxima acción, como el Discóbolo, es un momento posterior a la competición, nada heroico, cuando el atleta se limpia con un strigilo el polvo de la palestra que ha quedado pegado a su piel, recubierta previamente de aceite. Se crea una nueva dimensión espacial, al avanzar los dos brazos. La frontalidad ha desaparecido totalmente y la escultura parece invitar al espectador a girar en torno suyo, para verla desde diferentes puntos de vista.

Otras obras del autor: ARES LUDOVISI, HÉRCULES FARNESIO.

SCOPAS

Su obra supone la crisis de la serenidad de Fidias. Sus figuras se contorsionan con violencia. Destacan: Ménade furiosa y la estatua de Mausolo.

Scopas nació en la isla de Paros hacia el 380 a.C. y trabajó en el peloponeso y Asia Menor. Contemporáneo de Praxíteles, su temperamento artístico, sin embargo, es muy diferente de aquél. Si Las esculturas de Práxiteles mostraban un estado de lánguida melancolía y ensoñamiento, a las esculturas de Scopas, por el contrario, le mueve un sentimiento de evasión violenta y desenfrenada.

Esta escultura muestra a un sacerdotisa de Dionisos en pleno delirio religioso. Con el cuerpo arqueado violentamente fruto del baile desenfrenado, la túnica se desata dejando ver parte del cuerpo y la cabellera cae sobre la espalda creando un ritmo de líneas sinuosas y claroscuros. Su figura está concebida para ser vista de lado, desde donde su movimiento se manifiesta con una viveza y un patetismo que no tienen precedentes en el arte clásico.

PRAXÍTELES (Comentarios)

En sus obras los dioses aparecen como seres humanos de formas graciosas y blandas, desprovistos de la majestad y la seriedad de épocas anteriores. Sus figuras tienen una expresión vaga y soñadora. El autor se sirve de la llamada "curva praxiteliana" que proporcionan languidez al cuerpo al apoyar indolentemente el brazo mientras la cadera se curva. En el rostro utiliza el "esfumato", puliendo la superficie del mármol, sobre todo las cejas y los ojos. Estos dioses nos transmiten nos estados melancólicos del alma, la intensa nostalgia, o el mundo de ensueño en que éstos habitan. Sus obras más destacables: "Hermes con Dionisos niño" conocido como Hermes de Olimpi; Apolo Saurócteno; la Venus de Cnido y la Venus de Arlés.

LEOCARES

Considerado el autor del APOLO DE BELVEDERE.

En síntesis, podemos afirmar que se ha producido una evolución hacia el abandono de la serenidad y el equilibrio de la época de Pericles El arte se adentra en el mundo más sensible y menos racional de los sentimientos, las emociones y los estados de ánimo, en una tendencia que culminará en el período helenístico y seguirá evolucionando una vez que Roma conquiste oriente.

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

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 fidíacas. 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.

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.

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 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.

PRINCIPALES ESCUELA Y OBRAS MÁS REPRESENTATIVAS

<u>ATENAS</u> Apolonio, que firma obras como el "Torso de Belvedere", "Atleta sentado" o "Pugilista", en bronce.

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"

"La gigantomaquia"

<u>ALEJANDRÍA</u> "El Nilo"

 $\underline{http://tom-historia delarte.blogspot.com.es/search/label/ARTE\%20GRIEGO}$

Para saber más.

Consideraciones a tener en cuenta sobre la escultura griega.

 $\frac{http://lineaserpentinata.blogspot.com.es/2008/10/consideraciones-tener-en-cuenta-en-el.}{html}$