

Serie
Historia
del Arte

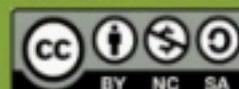
Bachillerato de Artes
LOMCE

Fundamentos del Arte I. 1er Cuatrimestre

AUTOR:

JESÚS VICENTE PATIÑO PUENTE

Licencia de Creative Commons

Fundamentos del Arte I. 1er Cuatrimestre by Jesús Vicente Patiño Puente is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

Autor: Jesús Vicente Patiño Puentes

Título: Fundamentos del Arte I (1er cuatrimestre). Libro de texto adaptado al currículo de bachillerato L.O.M.C.E.

Segunda edición (revisada): agosto de 2016, Escuela de Arte *Talavera*, Talavera de la Reina (Toledo).

Para cualquier comunicación con el autor, escribir

a: jesus.patino@escueladeartetalavera.com

Nota legal: por tratarse el presente libro de una obra en formato digital sin soporte físico, gratuita y de libre distribución a través de redes electrónicas (esencialmente Internet), esta obra está exenta de la obligación de consignar el número de ISBN o el de Depósito Legal, según lo establecido en la legislación vigente: R.D.2063/2008, de 12 de diciembre, que modifica el Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, y el Decreto 56/1983, de 1 de marzo, sobre las normas de funcionamiento del servicio de Depósito Legal (DOCM, de 12 de abril de 1983).

Esta obra está bajo una licencia "Attribution- Non Commercial ShareAlike 3.0 Unported" de Creative Commons (Creative Commons Genérica de Atribución/ Compartir Igual 3.0). Cualquier persona es libre de su copia, distribución, modificación y manipulación siempre que la obra derivada respete las condiciones de dicha licencia, es decir, que se reconozca la autoría, que no se utilice con fines comerciales y que se autorice su distribución con una licencia igual a la de la presente obra. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/> o envíe una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. La referencia a la *Escuela de Arte Talavera* no conlleva responsabilidad alguna por parte de esta en cuanto a derechos de propiedad y manejo de estos, correspondiendo al autor cualquier responsabilidad legal.

Las imágenes utilizadas tienen todas licencia de uso no privativas. Las que no pertenecen al dominio público se encuentran bajo licencias similares a la licencia Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 3.0. En cualquier caso, se debe visitar el enlace indicado en cada una de ellas para informarse del tipo de licencia concreto que protege cada una de las imágenes. Para ello, se ha etiquetado cada una de las imágenes con un número dentro de cada bloque, pudiendo comprobarse sus créditos de forma individualizada en un listado al final del libro. Por tratarse de un número elevado de imágenes, no sería extraño que se hubiera producido algún error de atribución. Si se encontrara algún error de este tipo, incongruencia o cualquier problema referido a cuestiones legales, se ruega que se comunique para poder subsanarlo con rapidez y celeridad en la siguiente edición del libro o, si fuera necesario, para paralizar su distribución.

Tanto el texto como las ilustraciones han sido maquetados, editados y tratados digitalmente con programas de software libre, como Scribus, Gimp, Inkscape o Libreoffice.

Imagen de cubierta: Victoria de Samotracia, fotografía de Marie-Lan Nguyen (2007) bajo licencia libre, perteneciente al Dominio Público, distribuida a través de Wikimedia Commons en los siguientes términos: "Nike of Samothrake Louvre Ma2369" by Marie-Lan Nguyen (2007). Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons. Ver:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nike_of_Samothrake_Louvre_Ma2369.jpg#/media/File:Nike_of_Samothrake_Louvre_Ma2369.jpg

Introducción

La presente obra nace, en el contexto de las Escuelas de Arte de Castilla-La Mancha, de la necesidad perentoria de disponer de un texto básico que recoja los contenidos que constituyen el currículo básico de la materia de Fundamentos del Arte que se imparten en el Bachillerato de Artes según la ordenación impuesta por la L.O.M.C.E.

Aunque la obra se gestó para su adaptación al currículum de Castilla-La Mancha, puede servir, con leves modificaciones, como base para el resto de las comunidades autónomas del Estado español donde se imparta el Bachillerato L.O.M.C.E., o, incluso, como texto base de la materia de Historia del Arte que se imparte en 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

La estructura de la obra es la de un manual dividido en cuatro volúmenes, cada uno de ellos correspondiente a

un cuatrimestre de una materia cuyo currículo plantea su desarrollo en dos cursos lectivos consecutivos. En 1º de Bachillerato se desarrollarían los primeros 14 bloques didácticos y en 2º los 12 restantes. El hecho de presentarse el contenido de cada curso en dos tomos diferentes es meramente funcional, sin implicaciones didácticas, ya que al haberse implantado el Bachillerato L.O.M.C.E. de manera tempestuosa, a la fecha de la 1ª edición aún se estaban preparando los contenidos del 2º cuatrimestre, cuya fecha de edición fue enero de 2016, con el fin de estar disponible para su desarrollo en las aulas a partir de la 2ª evaluación. Está previsto que los dos volúmenes correspondientes a 2º de Bachillerato aparezcan a finales del verano de 2016. El objetivo futuro es la presentación de la obra en un solo volumen, para facilitar su reproducción impresa.

En cuanto al carácter didáctico del libro, es necesario el apoyo visual del texto mediante imágenes explicativas de cada bloque estudiado, y cada profesional docente debe ampliar contenidos y dotar al alumnado de las explicaciones pertinentes, por lo que el presente texto debe tomarse como guión de trabajo más bien que como manual autosuficiente. No es, ni pretende ser, un texto cerrado y completo, sino que nace con la intención de ampliarse y enriquecerse con aportaciones futuras, tanto del autor como de terceras personas, al publicarse bajo licencia no privativa. Los temas, epígrafes, subtemas, etc., se han elegido siguiendo estrictamente el currículo L.O.M.C.E., de manera que el texto va dirigido a que el alumnado consiga absorber los contenidos para demostrar suficiencia en los *estándares de aprendizaje evaluables* que desgrana la L.O.M.C.E. de manera pormenorizada en el currículo de la materia. Por ello se adjunta a continuación de esta introducción un resumen del currículo del 1º curso de fundamentos del Arte, donde se ponen en relación los *contenidos* del currículo con los *criterios de evaluación* y los *estándares de aprendizaje evaluables*.

Por otra parte, ya que se trata de un libro eminentemente didáctico, el nivel de comprensión lenguaje utilizado está graduado para enriquecer el nivel cultural del alumnado de Bachillerato, por lo que la obra no se ha planteado desde una óptica divulgativa, sino desde su componente técnica, ya que entre los objetivos de etapa del Bachillerato no solo se encuentran aquellos dirigidos a ampliar los conocimientos específicos, sino también aquellos que se orientan a aumentar la cultura general, el grado de comprensión lectora y la capacidad de análisis y síntesis, además de la obligación de cotejar sus conocimientos desde distintas fuentes.

También hay que tener en cuenta que la presente obra es sólo una síntesis nacida de una necesidad perentoria, por lo que el texto es deudor de infinidad de recursos, aportaciones, correcciones y sugerencias. Muchas de estas aportaciones han sido recabadas de fuentes anónimas que distribuyen materiales didácticos de forma altruista, totalmente libre y gratuita, a través de internet. Vaya nuestro agradecimiento, en este sentido, a todas esas personas que piensan que un mundo basado en la cooperación y la solidaridad es posible. En este sentido, se autoriza la modificación de los contenidos y la adaptación, crítica o mejora de estos, siempre bajo las condiciones establecidas en la licencia Creative Commons que protegen la obra. Por otra parte, como el texto se ha elaborado con prisa, no ha sido posible su revisión concienzuda, por lo que es muy posible que haya errores en cada bloque, así como *gazapos* o faltas de ortografía, por lo que se ruega que cuando se detecten se comuniquen al autor para ser subsanados en posteriores ediciones.

Nuestro agradecimiento al personal docente de las Escuelas de Arte de Castilla-La Mancha, tanto por la ayuda y asesoramiento como por la profesionalidad y buen hacer que demuestran en su quehacer diario, muchas veces contra viento y marea.

Fundamentos del Arte
I

1º Bachillerato de artes

Blo

1

Bloque Temático 1.

Aproximación a la obra de arte y a las artes

1. EL ARTE COMO REFLEJO DE LA SOCIEDAD DE SU TIEMPO.

Los seres humanos, las personas, hemos colonizado la totalidad del planeta gracias a una ventaja evolutiva: la capacidad de adaptación al medio. Y esta capacidad de adaptación al medio sólo ha sido posible en la medida en la que el ser humano ha sido capaz de transmitir conocimientos y elaborar ideas complejas, abstractas. De esta manera, han ido surgiendo a lo largo de la Historia grandes inventos que han hecho la vida más cómoda y fructífera; artefactos, sistemas y utensilios destinados a cubrir nuestras necesidades primarias: la reproducción, el abrigo, la comida, la salud, etc.

Sin embargo, a la par que se desarrolló una faceta práctica, también se fueron desarrollando otra serie de facetas genuinamente humanas e interrelacionadas. Entre ellas podemos encontrar los rituales, el lenguaje o el sentido estético: el arte.

En efecto, lo que caracteriza a una obra de arte, ya sea un objeto artístico, una pieza musical, una obra literaria, etc., es el hecho de que satisface una necesidad no material, una necesidad *espiritual*. Esta necesidad

estaría relacionada con la *estética*, que se encuentra muy relacionada con la *emoción*, pero también con la *tradicición*. En este sentido, debemos evitar nuestras ideas preconcebidas sobre el arte, ya que esta estimulación de las emociones no tiene por qué estar relacionada con la belleza, la simetría, la proporción o el equilibrio. Cuando disfrutamos en el cine de una película de suspense o de terror no dudamos en calificarla de obra de arte; cuando un poema o una canción nos hace reír o llorar, bien puede tratarse de una obra de arte; incluso cuando contemplamos una pintura o asistimos a una exposición de fotografías sobre temas que nos hacen reflexionar sobre hechos dolorosos, luctuosos o escabrosos, también, a veces, nos referimos a ella como *expresión artística*.

También suele ocurrir que a veces encontramos en los museos útiles, objetos o herramientas que no dudamos en calificar como obras de arte, pero que en su día no se hicieron con esta pretensión. Quizás las pinturas rupestres fueran parte de algún ritual chamánico, quizás las hachas pulimentadas del Neolítico fueron concebidas exclusivamente como herramientas de trabajo, etc., pese a que todos los objetos artísticos tengan en común su intencionalidad estética, llamémosla diseño, belleza, etc. El concepto de arte, por tanto,

va cambiando con el tiempo, y lo mismo puede decirse de su función social.

2 Bloque 1. Aproximación a la obra de arte y a las artes

Fundamentos del Arte

I

1º Bachillerato de artes

Y, por último, hay que señalar que no todo lo que para una persona es arte lo es de la misma manera para cualquier otra. Así, los **grafiti** callejeros son, para algunas personas, las más genuinas expresiones artísticas de nuestro tiempo,

mientras que para otras es simple vandalismo; lo que para alguien es un objeto de culto religioso puede ser para una segunda persona un icono artístico; un tatuaje puede resultar repulsivo para una generación mientras que para la siguiente constituye el contrapunto ideal de la belleza corporal.

Dar una definición sobre **qué es el arte** no resulta, por tanto, sencillo, y, de hecho, no

existe consenso ni siquiera entre los más prestigiosos historiadores del arte para definirlo, lo que nos advierte de la vasta complejidad del

Imagen 4: Graffiti de Banksy. Imagen de Dominio

a definir **qué es el arte**, o, al menos, de determinar sus características. El arte podría considerarse como **cualquier tipo de producción humana que provoca de algún modo una reacción en nuestras emociones desde el punto de vista estético, es decir, con importancia de la forma en que este tipo de manifestación se produce; es, además, una experiencia subjetiva y sujeta a su contexto histórico y social; y, también, es cambiante con el tiempo**. Esta definición no es, de ningún modo, definitiva ni cerrada,

Arte. (Del lat. Ars, artis) amb. Virtud, disposición y habilidad para hacer alguna cosa. || 2. Acto o facultad mediante los cuales, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, imita o expresa el hombre lo material o lo inmaterial, y crea copiando o fantaseando. || 3. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien una cosa. || 5. Cautela, maña, astucia.

Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (R.A.E.)

Grafiti. Cualquier manifestación pictórica hecha de manera libre sobre un muro, aunque en principio solo se incluían en esta categoría las pintadas callejeras de carácter popular y, a veces, ilegal.

concepto. Gombrich llegó incluso a decir que *“no existe el Arte, tan sólo hay artistas”*. Y Dino de Formaggio rizó el rizo de las definiciones al asegurar que *“Arte es todo lo que el Hombre llama Arte”*. Ni siquiera del diccionario de la *Real Academia de la Lengua* podemos obtener una definición unívoca, ya que para *“arte”* nos da varias definiciones demasiado genéricas.

Con todos los elementos anteriores podemos aventurarnos comprenderlos sin

sino que debe constituir sólo un punto de partida. También podemos hablar del arte como un lenguaje. Todo lenguaje tiene una serie de elementos que también podemos encontrar en las manifestaciones artísticas. Algunos de estos elementos y conceptos son claros y obvios y alcanzamos a

Gráfico 1: Elementos de la comunicación. Dominio Público.

Fundamentos del Arte I 1º Bachillerato de artes

El **canal o medio** (la vista, el oído, la pintura, el sonido, etc.).

El **emisor** o artista.

El **receptor** o espectador.

Sin embargo, otros elementos merecen un análisis más detenido:

El **contexto**. Se trata de la situación histórica y cultural. Los estilos artísticos cambian con el tiempo, y, a nivel cotidiano, por ejemplo, está claro que a nosotros y nosotras nos parecen arte muchas expresiones que a nuestros progenitores les parecerían sólo expresiones absurdas, cuando no repulsivas.

El **mensaje** y el **código**. Muchas obras de arte llevan consigo un mensaje que el artista quiere transmitir. Muchas veces el mensaje es claro, pero

otras muchas suele ser oscuro o, cuando menos, **alegórico**, de manera que el espectador debe estar acostumbrado a utilizar una serie de símbolos (un *código*): por ejemplo, si no se sabe que el pez es el símbolo de Jesucristo no podremos apreciar el significado del mensaje religioso de la mayoría de los sarcófagos

Alegoría. Representación por medio de símbolos o metáforas de una idea o concepto.

paleocristianos, y si no sabemos que el color blanco es el color del luto en China no podremos comprender la función que dicho color cumple en muchas de sus manifestaciones cerámicas.

La **situación**. Por poner un ejemplo, si un artista conceptual lleva a cabo una acción la cual consiste en vomitar en la

mesa de un restaurante de comida rápida para protestar contra el consumismo, su carácter de obra de arte sería discutible según la situación en la que se llevara a cabo: no es lo mismo si se realiza avisando previamente que si se hace sin avisar, en una situación real.

De todo lo anterior se deriva que para

apreciar el arte es necesaria una educación que posibilite un ejercicio de reflexión. Y, a su vez, se precisa una atención que en el caso que nos ocupa (las artes plásticas) se convierte en contemplación.

4 Bloque 1. Aproximación a la obra de arte y a las artes

Fundamentos del Arte I

1º Bachillerato de artes

Gestalt significa en alemán algo así como “forma”. La Escuela psicológica de la Gestalt basa sus investigaciones en que la percepción humana no es simplemente la suma de los datos que nos ofrecen nuestros sentidos, sino que nuestro cerebro los reestructura en formas (Gestalten) que se descomponen si las queremos analizar parte por parte. La Gestalt descubrió y trabajó una serie de leyes básicas sobre la percepción humana y una serie de efectos ópticos sobre los que se sigue investigando. Entre otros, destacan:

El fenómeno Phi: es el fundamento del cine. Se basa en la persistencia de la luz en la retina. **Ley de emergencia:** nuestro cerebro capta imágenes completas a partir de datos parciales de los sentidos.

Ley de proximidad: tendemos a agrupar los objetos cercanos.

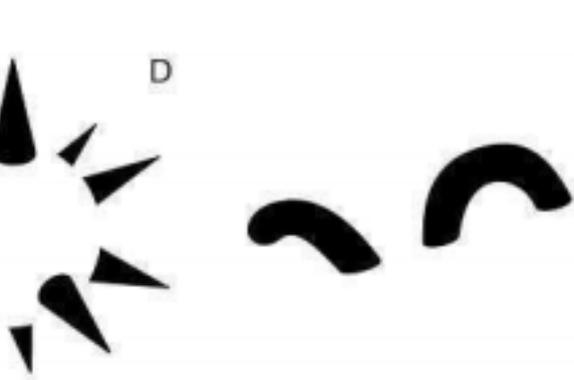
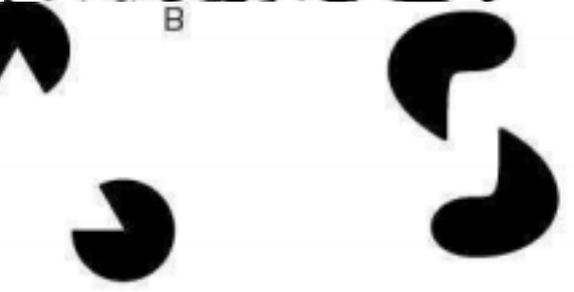
Ley de semejanza: equivalente a la anterior, pero referida a las formas semejantes. Ambas leyes tienen una importancia vital en la adaptación al medio.

Ley de completión o fenómeno de cierre: nuestro cerebro tiende a completar las líneas y contornos de ciertos objetos.

Ley de familiaridad: tendemos a completar figuras que nos resultan familiares.

La Ley del equilibrio: tendemos a separar la forma del fondo según el área de una figura, de manera que cuando las áreas de estas se equilibran nos cuesta diferenciarlas.

Existen muchos otros fenómenos y leyes que nos deben hacer reflexionar, precisamente, sobre las paradojas de la percepción humana, que tantos artistas han sabido utilizar a lo largo de la historia, desde los arquitectos y urbanistas hasta los pintores y escultores de todos los tiempos, desde las correcciones ópticas del Partenón o el uso de la perspectiva geométrica hasta los grabados de Escher, las anamorfosis de Holbein o los recursos escultóricos de Miguel Ángel.

Además, esta contemplación debe ser un ejercicio crítico, ya que, como está demostrado, nuestros sentidos

pueden ser engañados fácilmente, ya sea tanto por recursos plásticos, como los anamorfismos (**anamorfosis**) o la perspectiva, como por los

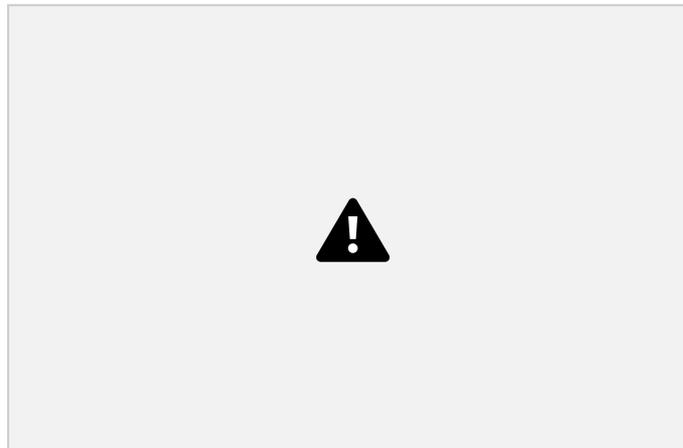
mecanismos intrínsecos de la percepción humana.

Para poder corroborar **empíricamente** lo anterior no hay más que hacer un recorrido somero por los descubrimientos de la escuela alemana de psicología de la **Gestalt** (de la que hemos expuesto las leyes fundamentales más arriba) o por los test de personalidad de **Rorschach** usados en psicología clínica freudiana, donde entran en juego no sólo nuestros sentidos sino también nuestras pulsiones internas y nuestros deseos

Anamorfosis. Imagen deformada de tal modo que solo puede verse correctamente desde un punto concreto o usando una lente o espejo con una curvatura determinada.

más íntimos e inconfesables.

Imagen utilizada en el Test

de Rorschach. Dominio Público.

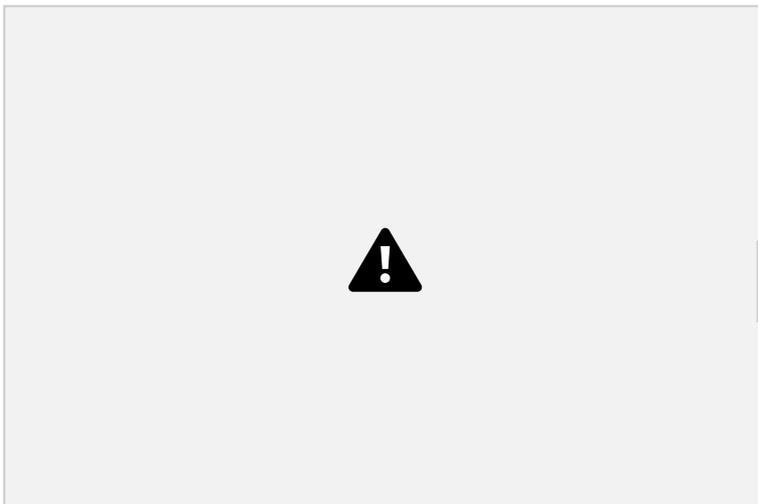
Bloque 1. Aproximación a la obra de arte y a las artes 5

Fundamentos del Arte I

1º Bachillerato de artes

Social. Relativo a las comunidades humanas, a los grupos humanos, y, por extensión, todo aquello que redunda en la mejora de la sociedad en conjunto.

Arnold Hauser. Historiador del arte alemán que enfocó el estudio del arte a la estructura social en la que estaban inmersos los seres humanos que las produjeron.

Intrínseco. Característica propia de una persona, ser, objeto o concepto, que no depende de las circunstancias.

Empírico. Científico, experimental. **Oligarquía.** Sistema social en el que el poder es detentado por una clase privilegiada. También se llama así a la clase dominante.

Suntuario. De lujo, de ostentación.

LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DEL SER HUMANO.

LA FUNCIÓN SOCIAL DEL ARTE EN LAS DIFERENTES ÉPOCAS: ARTISTAS, MECENAS Y CLIENTES.

Ni el concepto de *Arte*, ni las obras de arte ni los propios artistas han tenido la misma consideración a lo largo de la Historia. Del mismo modo, la función del *Arte* en la sociedad también ha ido cambiando paulatinamente y viene estrechamente unida a la estructura económica de la sociedad en la que se inserta, como bien estudió el famoso historiador alemán **Arnold Hauser**.

De hecho, el artista o persona que ejecuta la obra de arte se consideró hasta prácticamente el siglo XVI como un mero artesano. En la prehistoria no se puede hablar de artistas

diferenciados del grupo **social**, ya que las expresiones artísticas suelen estar realizadas por cazadores o, quizás, por chamanes que llevaban a cabo una especie de magia simpática.

Los primeros artistas o artesanos aparecen con el Neolítico, al darse alguna especialización del trabajo y surgir los primeros núcleos urbanos. Aparecen así talladores, albañiles, orfebres, tintoreros, etc., a sueldo de aquellas personas que les pueden pagar, que generalmente suelen ser las clases que detentan el poder, es decir, las **oligarquías** militares, religiosas y económicas, que acabarán convergiendo en la realeza ya en época histórica. El arte del *Mundo Antiguo* es, pues, un arte de exaltación del poder, con un claro componente **suntuario** o propagandístico. Es el arte de las pirámides, de los relieves asirios o de las fortalezas hititas, pero también el de los templos griegos o los grandes edificios romanos. También tenemos que situar en este contexto la escultura, que si bien empieza representando gobernantes y dioses cristalizará en la época clásica grecorromana en un arte a la medida del ser humano.

6 Bloque 1. Aproximación a la obra de arte y a las artes

Fundamentos del Arte
I

1º Bachillerato de artes

En Occidente, tras la caída del Imperio Romano, las únicas instituciones capaces de sufragar los enormes gastos que suponen las obras de arte en una época de colapso económico son la Iglesia y la monarquía. Por ello, la Edad Media es una época en la que el arte es eminentemente religioso, cristiano en el ámbito europeo y musulmán en el asiático y norteafricano. El

arte se pone al servicio de la doctrina, y primará su carácter pedagógico, para enseñar a los fieles las verdades de la fe. Por ello, el arte deja de ser realista para pasar a ser expresionista, ya que lo importante es el mensaje (no la perfección realista de las formas) y la durabilidad. Es la época en la que los artistas y artesanos

arlo.
na, se
ricio del
o los
exorbitantes
e consolidará
ente
as (como

de la caída
da de
a, (periodo
d Media,
oritarias.

se agrupan en gremios que controlan hasta los más ínfimos detalles de la producción, y en la que la imaginación es superada por la autoridad de la tradición. El plagio o copia servil de obras maestras no se considera negativo sino incluso encomiable.

Sin embargo, en la *Baja Edad Media* se vuelven a abrir las rutas comerciales y con el comercio se empiezan a acumular en Europa grandes fortunas en manos de grandes nobles o de familias acaudaladas de comerciantes de los burgos (de ahí *burgueses*). Estos burgueses ricos tienen suficiente fortuna como para competir con la nobleza y la Iglesia, y empiezan a contratar a artistas para embellecer sus haciendas. Surge así la pintura del gótico internacional o los sepulcros escultóricos como el *Doncel de Sigüenza*, y florecerá en los Países Bajos y la Italia del siglo XV el

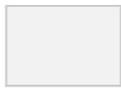
Renacimiento, un arte a la medida del *Ser Humano*. El artista empieza a ser reconocido socialmente y a escalar en la jerarquía social apoyado económicamente por quienes encargan sus obras: los *mecenas*.

En el *Renacimiento* el artista cambia su estatus y deja de ser un artesano para pasar a ser un creador que investiga

Bloque 1. Aproximación a la obra de arte y a las artes 7

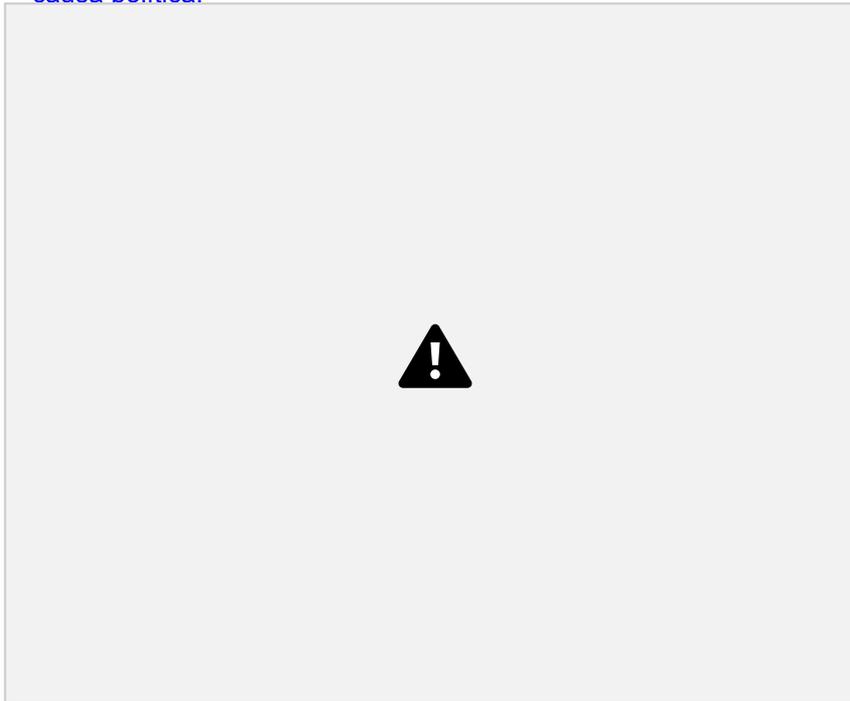
Fundamentos del Arte I
1º Bachillerato de artes

Con la *Revolución Industrial* y la *Revolución Francesa*, con la llegada al poder en Occidente de las *burguesías industriales*, el arte se democratiza y sigue unos derroteros distintos a todo lo anterior. Empiezan a aparecer los primeros estilos artísticos, como el *Neoclasicismo*, inspirados por la ideología de la clase dominante, e incluso empiezan a eclosionar otros movimientos de nuevo cuño que simpatizan con los desfavorecidos o con los extraños, como el *Romanticismo* y el *Realismo*. Ahora empieza a aparecer el *artista*

Tópico. De uso común y frecuente. **Bohemio.** Artista de vida libre y disoluta, ajena a cualquier código moral y dedica da solo al hedonismo, a la plenitud creativa y al arte por el arte. **Vanguardia.** En el arte, se trata de cualquier tendencia experimental y novedosa, que generalmente no es comprendida por el mundo académico de la época. **Compromiso.** En arte, cuando hablamos de compromiso nos referimos a la identificación de la obra de un artista con una causa política.

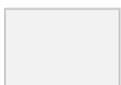
puro, el artista que hace las obras de arte que le apetece hacer. Pero también aparecen la *Academias*, instituciones creadas para depurar el arte pero, también, para ponerlo al servicio del Estado. Aparece en esta época el **tópico** del artista apasionado y **bohemio** que hace del arte no sólo

una profesión sino una forma de vida, y aparecen las primeras obras **comprometidas** o provocadoras, como en el caso de **Courbet**, o simplemente se hará *arte puro*, sin pretensiones sociales, como será el caso de los pintores *impresionistas*.

Por fin, en el periodo anterior a las *Guerras Mundiales*, se desarrollará un arte de **vanguardia**, de experimentación, en el que será posible cualquier vía de investigación y de expresión. Sin embargo, el arte y los artistas seguirán utilizando el arte para fines de

propaganda en apoyo de las más variadas causas, como demuestra la aparición de los carteles políticos o los *collages* reivindicativos, por ejemplo. Y, por último, ya en los siglos XX y XXI asistimos al imperio del consumismo, del mercado, con un arte al servicio de la publicidad y la sociedad de masas y de consumo. Pero, al mismo tiempo, el arte se ha liberado de todos sus corsés y campa a sus anchas en todos los aspectos de la vida, desde el diseño hasta la

arquitectura, pasando por las artes aplicadas, el cómic o el cine, de manera que, agotada la vía de la belleza o la emoción, se experimenta con cualquier tipo de sensación, incluido lo repulsivo, lo horroroso o, en palabras de **Eugenio Trias**, lo *siniestro*.

Revolución cultural
 gó a la conclusión
 con notoriedad

LA MUJER EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA.

Desde el inicio de la raza humana hasta prácticamente el siglo XX la mitad de la población, las mujeres, ha estado sometida a la otra mitad (los hombres) en todos los aspectos: económico, de relevancia social, cultural, etc. En todas las esferas de la vida la mujer ha estado relegada al papel de madre, esposa o ama de casa, o, como mucho, a objeto de placer, contemplación, o deseo. En aquellos casos en los que se la ha considerado como sujeto pensante la mayoría de las veces ha estado rodeada por la polémica, la marginación, el rechazo y hasta la violencia. La mujer como individuo en pie de igualdad con el hombre es algo totalmente novedoso en términos históricos. De hecho, la lucha por la igualdad de derechos se inicia en el siglo XIX con las sufragistas, que culminaron su reivindicación del derecho al voto femenino en Occidente en época reciente (el primer país que reconoció el derecho al voto de la mujer fue Nueva Zelanda en 1898; España reconocería el derecho al sufragio femenino durante la IIª República; e, incluso, la democrática Francia sólo lo reconocerá desde 1945).

La Historia del Arte no constituye tampoco una excepción en este sentido. De hecho, cualquier persona de nivel cultural medio es capaz de nombrar sin problemas una docena de artistas hombres; sin embargo, resulta muy difícil que la mayoría de la población conozca al menos una

hubiera habido, sino que la sociedad se había encargado de minimizar sus logros y restar valor a sus obras de la misma manera que consideramos unas artes *mayores* (escultura, pintura, arquitectura) y otras muchas como *menores* (cerámica, orfebrería, etc.). Así, comenzaron a investigar y sacaron a la luz la obra de muchas de estas artistas, una obra que fue, en muchos casos, de calidad equiparable o superior a la de sus contemporáneos varones y se realizó a contracorriente, sorteando todas las trabas impuestas por el orden social vigente en cada época, que las trataba como rarezas o como desviaciones a corregir.

En efecto, el papel de la mujer en el arte ha sido casi siempre pasivo: exceptuando los retratos de corte, solía aparecer formando parte de la obra de arte, encarnando a diosas o cualidades o alegorías que tenían

que ver con el supuesto carácter femenino: sumisión, dulzura, intuición, espíritu maternal, veleidad, blandura, etc.

Imagen 16: Chiste misógino de un periódico de 1907. Imagen de Dominio Público.

Feminismo. Ideología emancipadora cuyo fin es la igualdad total entre hombre y mujeres.

Misoginia. Odio visceral hacia todas las mujeres.

Machismo. Ideología que supone que las mujeres son inferiores a los hombres en todos o en algún aspecto.

Fundamentos del Arte I

1º Bachillerato de artes

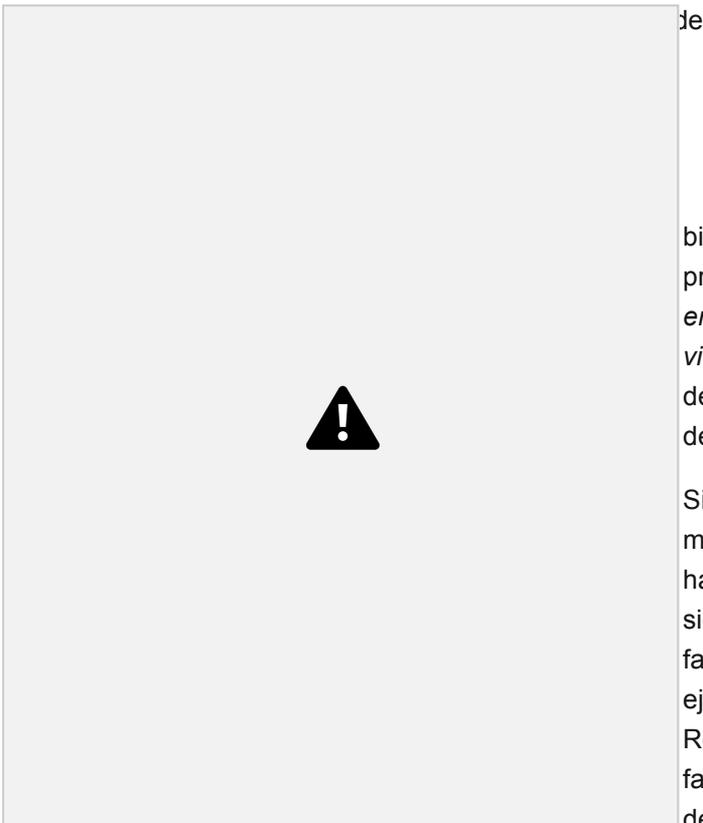

Mujer florero. Concepto machista de la mujer, que la concibe como un ser bello y delicado, pero solo con valor ornamental.

Un caso particular es el desnudo femenino, un tema omnipresente en la Historia del Arte, tratado siempre desde una óptica masculina y plasmando casi siempre un ideal de belleza lánguido y estereotipado hasta prácticamente la obra de Courbet. En efecto, las mujeres que aparecen en las obras de arte anteriores al siglo XX suelen ser imágenes ideales (santas, diosas, ninfas, alegorías, etc.), casi nunca personas con un valor por sí mismas. El culmen de este desprecio por lo femenino se alcanza en el Neoclasicismo, donde todas las cualidades consideradas como positivas se asocian, indefectiblemente, al varón, mientras que lo negativo, lo débil, lo indeseable, se personaliza en la mujer.

No será hasta la aparición del realismo cuando empezamos a ver mujeres de carne y hueso, muchas veces rudas campesinas o matronas proletarias. El propio Courbet solía decir: *“si queréis que pinte diosas, mostrádmelas”*. Una de sus obras más polémicas e impactantes, *“El origen del mundo”*, marcó un antes y un después en la Historia del Arte y en el tema de la mujer.

un punto de vista masculino, bien como “*el sexo débil*”, la “*mujer florero*”,

de

bien, a veces, como prostituta o *encarnación del vicio* o, al menos, dedicada a la vida de la **farándula**.

Sin embargo, mujeres artistas las ha habido desde siempre. Casos famosos son, por ejemplo, Luisa Roldán, *la Roldana*, famosa escultora del barroco que

llegó a ser nombrada escultora de cámara por Carlos II y Felipe V, pero que

tuvo que firmar sus primeras obras con el nombre de su esposo, o la pintora Artemisia Gentileschi (1593-1652), que fue de las mejores entre los caravaggistas.

Pese a la calidad de estas artistas, las academias creadas desde el siglo XVIII pusieron serias trabas al ingreso de las mujeres en igualdad de condiciones, hecho que fue superado por muchas de ellas, como las pintoras del siglo XVIII Rosalba Carriera o Angelica Kauffmann.

No sería hasta finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con la aparición del impresionismo y, más tarde, con la eclosión de las vanguardias, cuando aparecen las mujeres creadoras, las artistas prestigiosas, si bien muchas veces fueron eclipsadas por sus compañeros varones.

Es paradigmático el caso de la pintora renacentista Sofonisba Anguissola, autora de un retrato de Felipe II que fue atribuido a Sánchez Coello por pensar que la pintura era propia de un *maestro*.

Mary Cassatt, Berthe Morisot o Marie Bracquemond fueron grandes pintoras cercanas a los círculos impresionistas, aunque, como se dijo, fueron minusvaloradas respecto a sus camaradas hombres (Camille Claudel, por ejemplo, excelente escultora, no se pudo separar jamás de la sombra proyectada por su maestro y amante, Auguste Rodin). Incluso en el seno de un movimiento tan rompedor como el dadaísmo, Hannah Höch, una de sus piezas fundamentales, apenas es mencionada en los manuales al uso de *Historia del Arte*, lo mismo que la española María Blanchard. Casos equivalentes son los de Frida Kahlo, eclipsada por Diego Rivera, o Sonia Terk (la primera mujer en exponer en el *Museo del Louvre* en la tardía fecha de 1964), que tomaría el apellido de su famoso marido, Robert Delaunay.

Será en las llamadas nuevas artes (el cine, la fotografía, el cómic, etc.) donde la mujer será apreciada como artista en una mayor medida. Fotógrafas de enorme calidad y transcendencia como Cindy Sherman, la combativa Claude Cahun o la madre del documento social, Dorothea Lange, o dibujantes de cómic o ilustradoras como

Marjan Satrapi o Victoria Francés se encuentran entre las mejores y más reconocidas personalidades de su campo artístico.

Afortunadamente, desde 1968, tras la convulsión del movimiento feminista y otros movimientos paralelos (como el que agrupó a gais y lesbianas en defensa de sus derechos), el mundo del arte, como cualquier otra faceta humana, está dejando de ser campo exclusivo de los hombres. Si bien durante unas décadas el arte hecho por mujeres tendió a ser un arte combativo, militante y reivindicativo (a menudo de manera muy violenta y espectacular, como las performances de Gina Pane), hoy en día no se puede hablar de un arte específicamente hecho por y para mujeres. Artistas como las pintoras Maruja Mallo, Frida Kahlo, Bridget Riley o Georgia O'Keeffe, la ilustradora Victoria Francés, la cineasta Iziar Bollaín, la tatuadora Lisa Orth o la escultora Louise Bourgeois (autora de la famosa araña del Guggenheim de Bilbao) son ya personalidades consagradas en pie de igualdad con cualquier hombre, y el futuro cercano promete la eclosión de nuevas generaciones donde el sexo biológico del artista sea algo anecdótico.

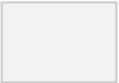

nomenclatura que dividía el arte en **Artes Mayores** (Arquitectura, Pintura y Escultura) y **Artes Menores** (las artes aplicadas y el resto de expresiones artísticas en general).

Hoy en día esta división está obsoleta, porque se considera como arte tanto una catedral como un *grafiti* callejero o un broche de joyería. Sin embargo, a efectos didácticos, aún se sigue utilizando en cierta forma, pero no debemos olvidar que se trata de una visión sesgada y obsoleta.

Imagen 22: Alegoría de las artes del sepulcro de Alfonso XIII por Joaquín Bilbao. Dominio Público.

Estampación. Técnica de reproducción de imágenes por medio de la impresión de una matriz entintada sobre una superficie.

LOS DIFERENTES LENGUAJES EN EL ARTE: DESDE LOS TRADICIONALES A LOS ACTUALES.

Como hemos venido insinuando, el Arte precisa no sólo de una contemplación y una reflexión, sino que también es necesario conocer un código que nos permita, en cierto

modo, descifrar una obra de arte. Para ello es necesario, como condición *sine qua non*, conocer las diversas técnicas y materiales utilizados así como los elementos formales.

Existen muchos tipos de *artes*, si atendemos al tipo de objeto artístico que produce cada una de ellas.

Tradicionalmente, las **Academias de Bellas Artes** se han centrado en las erróneamente llamadas **artes puras**: la arquitectura, la pintura y la escultura, delimitando una frontera nítida entre ellas, las *Artes mayores*, y las aplicadas, las *Artes menores*. Hoy día no tiene sentido esta división por varias razones:

En primer lugar, es una clasificación clasista, elitista y tendenciosa, basada en prejuicios sociales: es decir, las personas de ascendencia noble podían dedicarse a las *artes mayores*, mientras los plebeyos trabajarían en talleres, ejerciendo la cerámica, el grabado, etc., es decir, las *menores*.

En segundo lugar, hoy día han nacido expresiones artísticas nuevas que no tienen cabida en la antigua división. La fotografía, el cine, el arte digital, el arte conceptual, son imposibles de etiquetar con los antiguos clichés.

En el Neoclasicismo se popularizó la idea de que las *Bellas artes* incluían las seis siguientes: *la danza, la música, la poesía, la escultura, la pintura y la arquitectura*. Por eso Ricciotto Canudo se refirió en 1911 al cine como el **séptimo arte**.

Hoy día se apuesta por divisiones basadas en conceptos más objetivos. Como resultado, tendremos una primera división entre las llamadas **artes plásticas** o **visuales** y las demás, relacionadas con la música, la danza, el teatro, la poesía, la declamación, etc.

En cuanto a las *artes plásticas*, el abanico es amplio. Encontramos las ya mencionadas bellas artes tradicionales (escultura, pintura y arquitectura), pero también otras nuevas, como el cine, la fotografía o el videoarte. Aún hoy se sigue utilizando el término de artes aplicadas para aquellos casos en los que las personas dedicadas al arte precisan conocimientos técnicos muy específicos y herramientas y talleres especializados. Sería el caso de cualquier producción estética, desde la moda (sastrería, confección, etc.) hasta el grabado, pasando por la joyería, la ebanistería, la cerámica, etc. Hoy día se han unido a estas artes la ilustración, la gráfica publicitaria, el tatuaje, la estampación serigráfica, etc.

simbólicos, alegóricos, etc.

3. Nivel iconológico: identificación del significado, de las ideas, conceptos o valores que nos quieren transmitir.

LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE ICONOGRÁFICO.

Sabemos ya que una obra de arte no puede ser comprendida y disfrutada atendiendo sólo a elementos como la técnica, el acabado perfecto o la composición, sino que debemos estudiarla, analizarla, realizar un ejercicio de reflexión e interpretación, para lo que es necesario conocer su significado, tanto el evidente (el referido al tema) como todo lo que gira alrededor de la **simbología** y el **contexto** en que se enmarca la obra de arte.

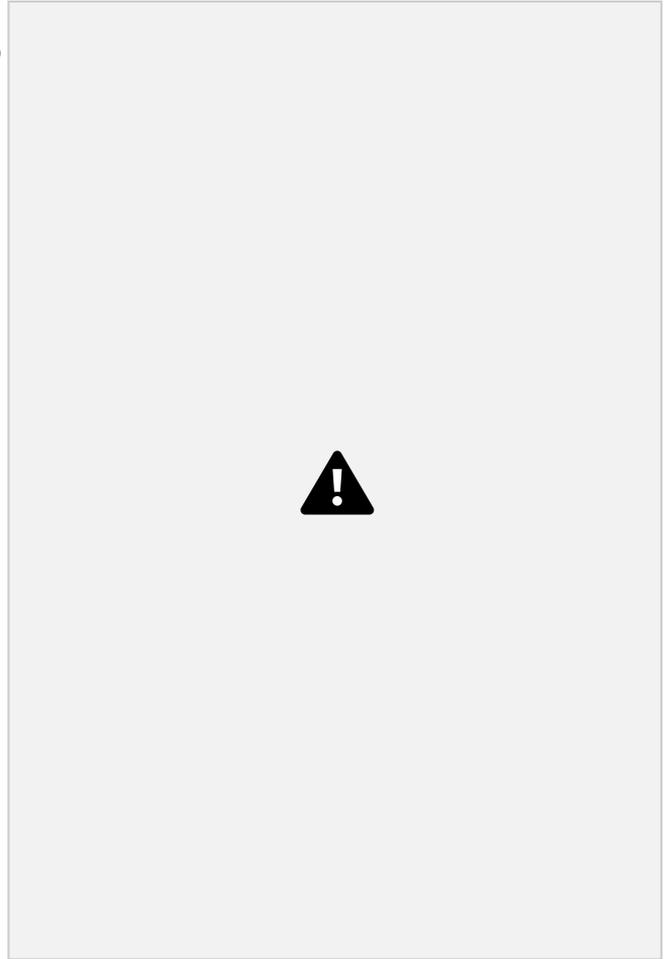
La obra de arte cambia de **significado** según el contexto político, económico y social de la época en que se enmarca. Comprobamos cómo un mismo tema puede significar cosas muy distintas, e incluso opuestas, según la época, y que de un estudio en profundidad podemos incluso desvelar la ideología general tanto del artista como de la persona que encarga la obra y de la época en que se sitúa. Por ejemplo, vimos cómo la figura femenina se ha tratado de formas muy diferentes a lo largo de la *Historia del Arte*, y descubrimos cómo, detrás de una apariencia inocente, subyacen los prejuicios, condicionamientos sociales y presiones selectivas que recibe el artista o la artista de su entorno y que debemos sacar a la luz mediante un análisis.

Uno de los principales elementos a los que debemos atender para realizar tal análisis artístico, es desgranar su **iconografía**, que puede definirse como la ciencia que estudia el conjunto de signos, símbolos, atributos, etc., que nos permiten identificar el contenido de una obra de arte, y, además, el sentido que las formas, imágenes, relaciones, etc., poseen en lo concerniente a lo alegórico y lo simbólico.

El arte es un lenguaje, una forma de comunicación, cuyo **código** es, precisamente, la iconografía. Algunos de los más prestigiosos historiadores del arte, como E. Gombrich o E. Panofsky, han incidido en que lo más importante en la obra de arte es, precisamente, el estudio de su significado, que no sería otra cosa distinta que el estudio de su **iconografía**. Este estudio de una obra de arte se llevaría a cabo en tres fases o niveles:

1. Nivel preiconográfico: identificación de lo representado.
2. Nivel iconográfico: identificación del tema y los valores

Imagen 23: *Siyeri Nebi*, de Nakkas

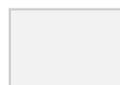
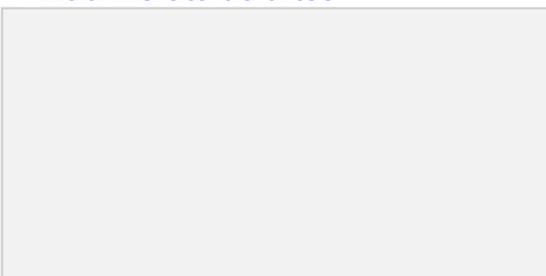

Osman. Dominio Público.

El bagaje cultural.

Un ejemplo de la importancia de la iconografía y su dependencia de la tradición cultural y el estudio de los símbolos es la diversa representación del aura de santidad según las diversas culturas. En el cristianismo, se representa a los santos con un nimbo o corona, pero no siempre es así en todas las tradiciones. Así, los *santos budistas* o los dioses y diosas de la tradición china también suelen aparecer con un nimbo circular, pero más grande y abarcando casi toda la espalda. En el Islam, sin embargo, se suele representar a los santos (siempre que la tradición local no lo prohíba) envueltos en fuego. Si no tenemos esto en cuenta, las imágenes de las miniaturas turcas serían indescifrables para el ojo occidental.

Arriba, Ilustración del Siyeri Nebi, de Nakkas Osman, donde se representa el nacimiento de Mahoma, que aparece con la cara cubierta por un velo y el cuerpo despidiendo llamaradas, en referencia a su santidad.

iconográfico:

Parte superior de la Estela del Código de Hammurabi (hacia 1750 a.n.e.)

1. Nivel preiconográfico: observamos, en un bajorrelieve de una estela (piedra plana y alargada dispuesta en forma vertical) de basalto, coronando un texto jurídico grabado en caracteres cuneiformes, cómo un personaje sedente, con los pies sobre un escabel y con una especie de rayos que salen de su espalda, entrega un bastón y un aro a otro personaje dispuesto ante él. Ambos visten ropas de época paleobabilónica.

un dios (en este caso, Marduk), porque los rayos que irradia son símbolo inequívoco de poder sobrenatural. Además, sus pies descansan sobre el escabel para no tocar el suelo (símbolo de realeza, para no ensuciarse), y está en un trono, lo que simboliza el poder sobre la figura de la izquierda, que representa a Hammurabi, el rey de Babilonia en esa época. El bastón de mando y el aro son símbolos del poder (un cetro) y de la realeza (el aro, una corona), que son entregados a Hammurabi por el propio Marduk.

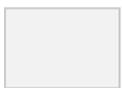
3. Nivel iconológico: el mensaje que se quiere transmitir está muy claro en este caso. Ya que Hammurabi es rey y tiene el

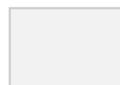
2. Nivel iconográfico: el personaje sedente es sin duda poder por deseo expreso de Marduk, la voluntad del rey (la Ley expresada en el Código grabado en la estela) no sólo debe respetarse por ser una ley del Estado, sino que también es sagrada, y, por tanto, quien no la cumpla incurrirá, además de en un delito, en un sacrilegio, y se granjeará la ira divina. Además, el poder del rey no está basado sólo en el consenso o en la fuerza militar, sino que es sagrado, es por voluntad divina, y, por lo tanto, la legitimidad reside en Marduk, por lo que el rey mismo no puede ser destronado contra la voluntad de un dios. Por tanto, la imagen no es sólo una advertencia, sino que supone además la justificación de un statu quo político.

Actividad. De manera colectiva, en grupos de trabajo de cuatro a cinco componentes, elaborad una presentación de diapositivas sobre una mujer artista de cualquier época y de cualquier disciplina.

La presentación de diapositivas constará, obligatoriamente, de:

- a) Una diapositiva donde se indique el nombre de quienes componen el grupo y una imagen de portada.
- b) Una diapositiva con el índice.
- c) Al menos una diapositiva que contenga los datos más relevantes de la biografía de la artista elegida.
- d) Una diapositiva con una imagen o fotografía de la artista.
- e) Varias diapositivas donde se muestren obras de la artista en cuestión.
- f) Una diapositiva donde se recojan de manera resumida las direcciones web y fuentes bibliográficas utilizadas en el trabajo. Recordad que hay que incluir en un anexo la dirección web o la bibliografía de cualquier texto utilizado o de cualquier vídeo, imagen o archivo de audio que se haya usado en la presentación.

Bloque 2. Los orígenes de las imágenes artísticas

ARTE RUPESTRE: PINTURA, ESCULTURA Y TÉCNICAS. REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA.

Aunque tenemos constancia (por el registro arqueológico) de que han existido varias especies de seres humanos además del **Homo Sapiens** (la nuestra), lo cierto es que sólo encontramos manifes

taciones que podríamos catalogar sin ninguna duda como *artísticas* entre nuestros ancestros directos.

De hecho, aunque *Homo Sapiens* se desarrolló como especie desde hace 200.000 años, será sólo en los últimos 40.000 años cuando encontremos expresiones pictóricas conservadas en el interior de cuevas en el Europa y el Cáucaso. Es muy probable que las manifestaciones artísticas de los hombres y mujeres modernos se vinieran realizando desde mucho antes, pero no tenemos constancia de ellas. Es posible que fenómenos tan extendidos sobre el planeta como el tatuaje, la **escarificación** y la pintura corporal ya formaran parte de dicho bagaje cultural, como lo atestiguan diversas tallas en marfil o en hueso que se conservan desde tiempos prehistóricos.

Atapuerca, diseñado y elaborado por un *Homo Antecesor* hace 400.000 años.

Imagen 1: Gráfico de la evolución humana.
Imagen bajo licencia Creative Commons.

Escarificación. Variedad de tatuaje que se produce realizando escaras (granualaciones en forma de cicatrices) mediante incisiones

Imagen 2: Bifaz achelense de Atapuerca, fabricado por un *Homo Heidelbergensis*.
Imagen de Dominio Público.
Al arte

desarrollado en las sociedades **ágrafas** (que no conocen la escritura) del pasado se le denomina **arte prehistórico**.

Podemos englobar en las manifestaciones artísticas de estos pueblos cualquiera de los restos conservados del pasado remoto de la humanidad que demuestran sensibilidad, sentido estético, desde sus primeras estructuras arquitectónicas hasta los adornos, los tejidos o las herramientas que fabricaron. De hecho, si tenemos en cuenta aspectos como el uso de la simetría, la **ergonomía** de las piezas fabricadas o la intencionalidad en el diseño para construir objetos bellos y depurados, debemos considerar como arte cualquier objeto **lítico** (de piedra) ya desde los tiempos de *Homo Ergaster*. Un ejemplo sobresaliente es **Excalibur**, un **bifaz** de piedra encontrado en el famoso yacimiento de

Desde hace 40.000 años se tiene constancia de representaciones plásticas, esencialmente el grabado, la pintura y, a veces, la escultura (generalmente el bajorrelieve). Esto no quiere decir que no existieran obras de este tipo hasta esa fecha, sino que no se conservan.

Hay que tener en cuenta

Bifaz. Especie de hacha de mano de piedra tallado por los dos caras.

Ergonómico. Diseñado para adaptarse a las características ser humano de forma idónea. que la madera, el cuero, los pigmentos de origen orgánico, etc., suelen desaparecer degradados por la naturaleza, y solo se conservan en circunstancias muy especiales (al hallarse enterradas, en cuevas sin oxígeno, en el hielo, etc.).

Para facilitar el estudio, llamaremos **arte mueble** a aquel que se puede transportar, como pequeños objetos rocosos de cuevas, paredes o salientes. o herramientas, estatuillas, etc., mientras que

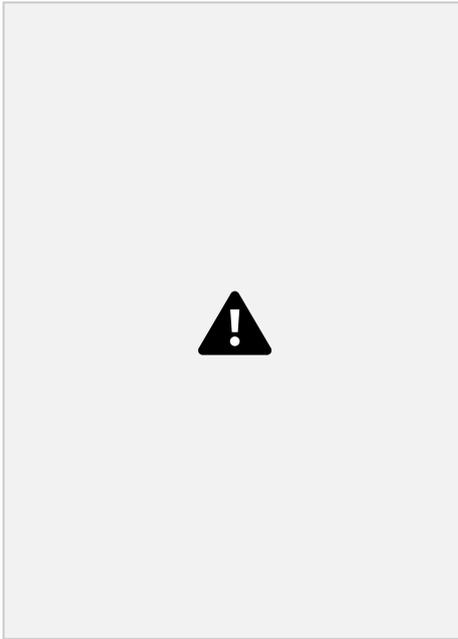
llamaremos **arte rupestre o parietal** a las expresiones pictóricas o grabadas que se encuentran en las paredes

Desde mediados del siglo XX, los investigadores sobre

el arte prehistórico han establecido cronologías y clasificaciones que exceden el propósito de nuestro temario. Nos será suficiente, a este nivel, constatar que se produce una evolución en las expresiones pictóricas parietales que podemos clasificar en tres grandes ciclos, *estilos* o **escuelas** representativos que evidencian una evolución desde las representaciones más antiguas y más **naturalistas** hasta las más modernas y **esquemáticas**:

La escuela francocantábrica

Se trata de las pinturas rupestres que se realizaron desde hace 35.000 años hasta unos 10.000, y se localizan en su mayor parte en cuevas del área cantábrica de la Península Ibérica y en el sur de

ralistas, que
os como caballos,
s rupestres, como
También se
edadores (por lo
s de todo tipo y
teras expresiones
itivo y en

representar los
alidad posible. Es
on *realismo*, ya
es naturalistas son
cado, como ocurre
p o *Photoshop*,

negativo, a veces presentando mutilaciones de dedos. La técnica de estas pinturas es muy depurada. Se aprovechan las protuberancias rocosas para dar volumen a las figuras y se degradan los colores para dar sensación de *verismo*. Se usa el grabado para marcar los bordes de las figuras, que generalmente se repasan con carbón vegetal. Se usa la **policromía**, desde negros y rojos a amarillos y ocre

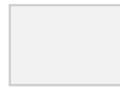
Antropomorfo. Con forma humana. Cuando una representación tiene forma de animal, se denomina **zoomorfa**.

Policromía. Uso de varios colores. Se aplica este concepto a objetos cubiertos totalmente por color (pintura) o a representaciones pictóricas o gráficas en las que se han usado varios colores.

obtenidos de óxidos minerales o tintes vegetales. A veces la pintura se soplabla mediante un canuto o se usaba algún aglutinante de base grasa, para después aplicarlo mediante pincel de pluma, pelo o fibras vegetales, o, a veces, con los dedos.

teorías sobre ellas, desde la explicación más básica (se hacían por simple placer) hasta otras más complejas como la de que servían como *magia simpática* para la

Desconocemos el por qué de estas pinturas. Se han aventurado muchas

chamánica) o para representar el mundo religioso o mágico.

Es característica de esta pintura la **perspectiva torcida** (se muestran simultáneamente de frente y de perfil partes del animal representado), las figuras en solitario (sin formar escenas) y, en caso de aparecer figuras antropomorfas, estas aparecen de perfil. Se percibe una importante evolución que va desde el periodo aurifiense, con figuras sólo delineadas y menos complejas (como la impronta de manos), hasta el magdaleniense, donde se da un naturalismo extremo y es frecuente el uso de la **policromía**.

Imagen 5: Megaceros de la cueva de Lascaux, Francia. Se aprecia la perspectiva torcida. Imagen de Dominio Público.

Chamán. Persona que en culturas tribales está en contacto con los espíritus, ejerciendo funciones a medio camino de sacerdote, vidente y curandero.

caza (ya que a veces aparecen los animales aseteados o alanceados), que se hacían en estado de trance (teoría

La pintura rupestre en el Mesolítico y Neolítico.

La pintura levantina y la del Tassili

glaciaciones (llamada *Glaciación de Würm*) se observa en los grupos humanos que mientras algunos de estos siguen con una economía cazadora y recolectora, otros ya se van haciendo sedentarios y protagonizan un incipiente control de la producción de alimentos (inicio de la agricultura y la ganadería). En el caso de los primeros, hablamos del periodo **Epipaleolítico**, mientras que en los segundos se trataría del **Mesolítico**. Ambos periodos desembocarán en el **Neolítico**, caracterizado

Hacia el final de la última de las grandes

Imagen 6: Reproducción de una escena de danza en una cueva de Gogul. Imagen bajo licencia Creative Commons. productora (agricultura y ganadería) y cierto nivel de complejidad social. por el sedentarismo, la economía

Tintas planas. Aplicación de los pigmentos pictóricos en superficies con un solo tono, sin sombreado.

Tamponado. Aplicación del pigmento con una muñequilla, hisopo o esponja, para cubrir las superficies rápidamente.

Esquematismo. Tendencia a representar los objetos con la menor cantidad de trazos posible.

Perspectiva torcida. Representación de los objetos de manera que aparecen partes de frente y partes de perfil o desde otros puntos de vista.

Dinamismo. En arte, representación o sensación de movimiento.

En este periodo siguen apareciendo manifestaciones de pintura parietal, aunque ahora la tendencia será a

realizarlas en abrigos rocosos y salientes pétreos, con frecuencia al aire libre y rara vez en las profundidades de las cuevas. Al contrario que en el periodo paleolítico, se tenderá a representar escenas de seres humanos realizando actividades cotidianas, cinegéticas (de caza) o rituales. Se tiende a la simplicidad de formas y las figuras pierden la policromía, pintándose en **tintas planas** aplicadas con pincel o **tamponado**, con los mismos colores usados durante el Paleolítico, a los que se añade a veces el blanco. Aparecen representaciones de animales con las mismas características, y, como las figuras humanas, presentan gran **dinamismo** y fuerte tendencia al **esquematismo**.

Aunque encontramos pinturas de este tipo por todo el planeta (desde Australia hasta Zimbabue), las más interesantes son el denominado **Arte rupestre del arco mediterráneo** en la Península

Ibérica (cuyos principales ejemplos podemos encontrarlos en **Valltorta**, Cogüll y en Albarracín) y

las pinturas y grabados de los montes del Tassili (Sáhara argelino). Ambas presentan una importante

evolución que se desarrolla desde las primeras

representaciones de figuras individualizadas y más

naturalistas a las más esquemáticas y formando escenas de gran **dinamismo**.

La pintura esquemática

El arte rupestre propio del Neolítico europeo y de la llamada *Edad de los Metales* (*Edad del Cobre – Eneolítico* o *Calcolítico* y *Edad del Bronce*), entre 6.000 y 1.000 años a.n.e., es el denominado **arte esquemático**.

Se trata, como su propio nombre indica, de

a
nder.
o

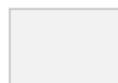
Imagen 7: Escena de caza. Tassili, Argelia. Imagen bajo licencia Creative Commons.

como es el caso de la Península Ibérica. En Almería, provincia en la que se encuentra el famoso **Ídolo**, aparecieron una manifestaciones en grandes dimensiones llamadas por ello *macroesquemáticas*. Son también des tacables en todo el ámbito escandinavo y celta los **petroglifos**, manifes taciones esquemáticas grabadas en piedra desde la *Edad del Bronce*.

Ídolo. Representación generalmente an tropomorfa que suele asociarse a alguna deidad.

planas. Las figuras se trazan con esquematismo lineal y geométrico, siendo corrientes los *plumiformes* (en forma de pluma) y los *ramiformes* (de rama o de árbol) y objetos de todo tipo de formas y tamaños. Su significado es en algunas ocasiones muy evidente (representaciones de armas, carros, seres humanos, escenas de caza, etc.), pero en muchas otras se nos escapa (cruces, espirales, puntos, estrellas, *halteriformes* en forma de hormiga etc.). Algunos **ídolos** encontrados en el Levante hispano se representan con los mismos motivos, por lo que se ha especulado con la finalidad religiosa que pudieran tener dichas manifestaciones.

Encontramos arte esquemático por todo el planeta. Son espe cialmente abundantes en toda Europa occidental,

Actividad. Observa las imágenes. En la primera tenemos la **Bóveda de los policromos**, un panel pintado de la **Cueva de Altamira**, y en la segunda una escena de caza de la **Cova dels Cavalls**, en **Valltorta**. En grupos de trabajo, elabora una tabla donde aparezcan confrontadas las similitudes y las diferencias que encuentres entre ambas en lo referente a composición, técnica y estilo, e intenta explicar las razones por las que dichas pinturas se realizaron así.

Expresionismo. Tendencia artística que se basa en representar los objetos

deformando partes de estos o con colorido o dimensiones alejadas de la realidad, pero que acentúan su contenido simbólico, para expresar algún tipo de emoción o idea o acentuar ciertos rasgos para ponerlos de relevancia.

Abstracto: Es todo aquello que no representa objetos naturales o realidades físicas. En arte, es todo aquello que no tiene tema identificado.

Propulsor. Herramienta de caza usada en la Prehistoria que permite la proyección de venablos, lanzas o azagallas.

EL ARTE MUEBLE PREHISTÓRICO. LAS VENUS, SÍMBOLO DE LA FERTILIDAD.

Además de las expresiones pictóricas y de los grabados en roca, también tenemos constancia de pequeños objetos, esculturas y útiles tallados, lo que llamamos **arte mueble**.

Como en el caso de las pinturas, también se puede apreciar una evolución desde las formas más *naturalistas* del *Paleolítico* hasta modelos más

esquemáticos y **expresionistas** en el *Neolítico* y la *Edad del Bronce*. De hecho, las tallas más antiguas que se conservan suelen

representar fauna salvaje captada con gran naturalismo, y suelen adaptarse a la forma de objetos cotidianos, como **propulsores**, armas, etc. Suelen estar tallados en hueso, piedra o marfil, y si en su día estuvieron policromados, hoy en día el color ha desaparecido. Poco a poco las tallas se van estilizando y ya a finales del *Neolítico* aparecen incluso muy esquematizadas. También es importante percatarnos de la importancia del valor estético y decorativo de algunas tallas que aparecen grabadas en objetos cotidianos, como arpones o *azagallas* (puntas de lanza hechas de hueso), con motivos geométricos y **abstractos** muchas veces, pero otras tantas con figuras animales adaptadas al marco.

Como en la pintura paleolítica, ignoramos qué movía a las personas primitivas a realizar estas obras. Se especula que tienen alguna carga simbólica o espiritual relacionada con el panteísmo o el culto a la naturaleza, pero también es fácil pensar que a los seres humanos prehistóricos también les gustaban los adornos y decoraban sus objetos de uso, como lo atestigua la aparición en los yacimientos arqueológicos de cuentas de collar, huesos perforados, etc., que nos hacen pensar en la existencia de bisutería, por ejemplo.

En algunos casos sí que parece clara la conexión entre las llamadas **Venus** con un culto a la fecundidad, ya que se trata de representaciones de mujeres con los atributos relacionados con la maternidad muy marcados: amplias caderas, vientre prominente, pechos generosos, etc. Sin embargo, apenas se marcan los rasgos faciales ni se trabajan las extremidades, lo que ha dado lugar a pensar que serían una especie de ídolos o deidades relacionadas con la fertilidad. También es frecuente encontrar representaciones de personajes *itifálicos* (con el pene en erección) en muchas pinturas, o representaciones de penes y vulvas, lo que apoyaría esta teoría de la existencia de un antiguo **culto a la fertilidad**. De hecho, hoy en día se venera en todo el ámbito hinduista y budista la figura del *lingam*, una especie de pene que representaría la fecundidad.

Las **venus** prehistóricas aparecen durante el *Paleolítico*, pero también pueden encontrarse en el *Neolítico* y en la *Edad de los Metales*, apreciándose una tendencia hacia el esquematismo y la estilización, de manera que las más modernas son ya muy esquemáticas, como los abundantes **ídolos** (*ídolos esquemáticos*) que se pueden encontrar en nuestra península Ibérica. Se cree que el culto a **Isis** (que estudiaremos más adelante) es una evolución de este **culto a la fecundidad**. Todas las **venus**, incluso las más antiguas, como la de *Willendorf*, tienen cierto grado de **expresionismo**, y se puede apreciar cómo las personas que las elaboraron quisieron que quien las contemplara se centrara en los atributos más importantes, que suelen aparecer muy exagerados.

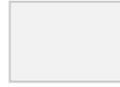
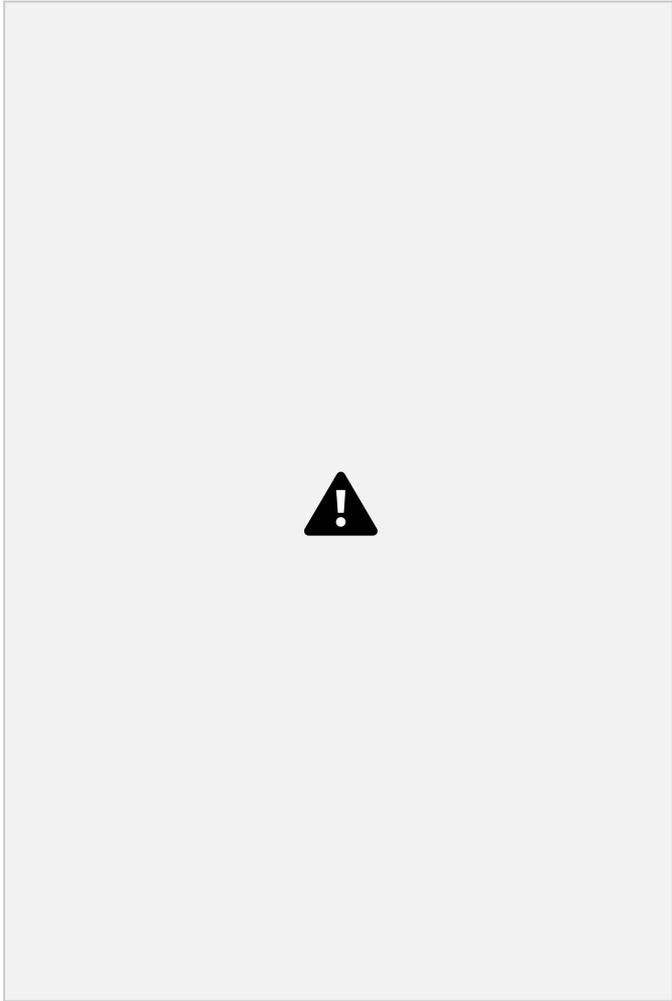
Imágenes 15, 16 y 17: *Venus de Dolni Vestonice* (en cerámica), y réplicas

Imagen 13: *Dama* (o *Venus*) de *Brassempouy*. Escultura paleolítica en marfil de mamut. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Imagen 18: *Venus neolítica de Cucuteni* (Rumanía), realizada en terracota. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Imagen 20: Dolmen gallego de Axeitos. Imagen bajo licencia de dominio público.

Cerámica. Arte de fabricar objetos mediante la modelación de la arcilla y su posterior cocción.

LAS CONSTRUCCIONES MEGALÍTICAS. STONEHENGE, MITO Y REALIDAD.

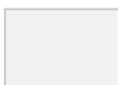
Uno de los hechos transcendentales de la Historia de la Humanidad fue la **producción** de alimentos. Hasta el *Paleolítico*, los seres humanos sobrevivían recolectando semillas o vegetales o cazando, pero en Neolítico lograron domesticar animales y cultivar vegetales, con lo que ya no fue necesario ir a buscar el alimento, ya que se controlaba su producción.

Con el nacimiento de la agricultura y la ganadería la población aumentó espectacularmente, ya que las condiciones de vida mejoraron. Además, fue necesario establecerse de forma permanente en los territorios agrícolas y ganaderos, con lo que surgieron las primeras aldeas, generalmente al lado de ríos o en lugares fortificados. Con el sedentarismo, también aparecieron manifestaciones de identidad con el territorio, entre las cuales las más importantes son los ritos funerarios y los cultos asociados con las prácticas religiosas.

Los primeros enterramientos aparecen ya constatados en época paleolítica, pero se harán más complicados y ricos ya hacia finales del *Neolítico*, surgiendo los primeros sepulcros permanentes, realizados con lajas de piedra, muchos de ellos con carácter comunal (ya que servían para varias personas). Son el origen de los **dólmenes**, que consisten en habitáculos **adintelados**, con paredes de piedra que soportan grandes losas planas que toman la forma de una habitación o corredor y que se solía cubrir con un gran túmulo de tierra. Estos

túmulos muchas veces han desaparecido con el tiempo y dan a lo que queda hoy día de los dólmenes un aspecto de grandes mesas de piedra o grandes círculos de losas (si han perdido la cubierta).

Los dólmenes más antiguos y espectaculares datan de tiempos tan antiguos como el VIº o el Vº milenio a.n.e., y se suelen encontrar muchos de ellos en la Península Ibérica, como el de **Azután**, cerca de Talavera de la Reina. En ellos solía enterrarse a las personas junto con un rico ajuar funerario que solía consistir en bisutería y objetos de valor como puntas de flecha o hachas (al principio de sílex y más tarde de cobre o bronce), cuentas de ámbar o ricas **cerámicas**. En España se encuentran algunas de las cerámicas más hermosas asociadas a dichos enterramientos, como la campaniforme y la cardial.

Existen muchos tipos de **monumentos megalíticos** (construidos con grandes piedras). Los más famosos los **menhires** (popularizados por **Obelisk**), grandes piedras alargadas de dimensiones enormes. Algunos de ellos suelen estar grabados o tallados de forma rudimentaria: entonces los llamamos **estelas**, generalmente monumentos de carácter

conmemorativo o funerario.

Hay veces en los que los menhires se encuentran alineados en grandes cantidades, como ocurre en Carnac (Francia). Cuando forman estructuras en círculo se denominan **cromlech**, de los cuáles el

casos, reconstruirlo. El debate actual sobre el patrimonio históricoartístico es muy sensible a las restauraciones demasiado agresivas, y se tiende, hoy día, a la

más famoso es, sin duda, el de **Stonehenge**, formado por varios círculos de losas enormes verticales, cubiertas algunas de ellas por **dinteles** de piedra de dimensiones enormes.

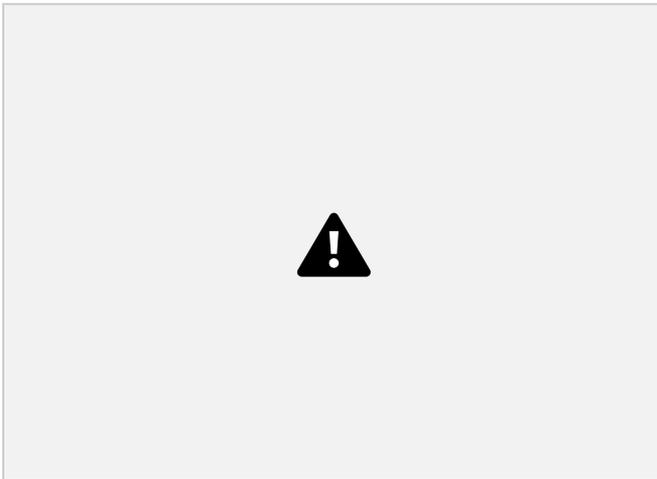
Imagen 22: Antigua ilustración de un diario inglés sobre la reconstrucción de Stonehenge en 1910. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Dintel. En arquitectura, cualquier elemento horizontal que es sustentado por sus extremos mediante dos soportes verticales, llama **dos jambas**.

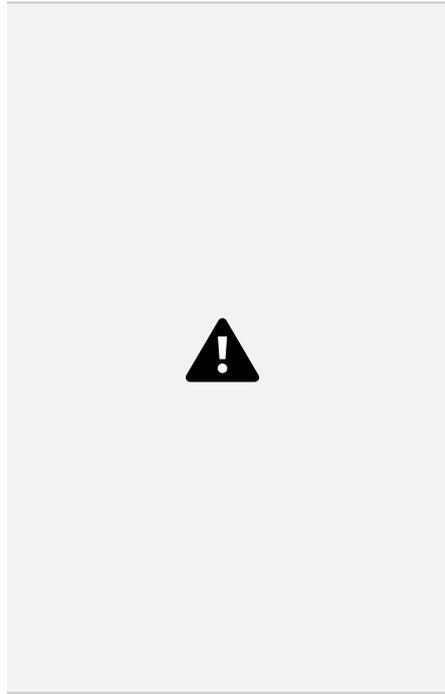
arqueológicos. Muchas obras de arte emblemáticas como las catedrales de León o Cuenca, la ciudad medieval de Carcasona o los frescos minoicos de Creta han sufrido reconstrucciones tan invasivas que hoy día no se puede dilucidar qué es en realidad producto del arte del pasado y qué es inventiva contemporánea, por lo que han quedado desvirtuados. Muchos opinan que es necesario, por ello, concienciarnos de la necesidad de conservar nuestro patrimonio común y legarlo a las generaciones futuras con la mínima acción humana, que debe tender a la conservación pura y dura, aunque a veces no sea compatible con su contemplación o disfrute.

También es famoso **Stonehenge** por la controversia surgida de sus muchas restauraciones, ya que desde 1901 el lugar ha sufrido varias actuaciones cuya finalidad no era solo conservar el monumento, sino, en algunos

Imagen 24: posible aspecto original de Stonehenge. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Imagen 25: máscara de Costa de Marfil. Imagen bajo licencia Creative Commons.

EL ARTE PREHISTÓRICO Y SU RELACIÓN CON EL ARTE TRADICIONAL.

Vivimos en una sociedad, la occidental, muy *etnocéntrica*, de manera que hemos dado la espalda a casi todas las manifestaciones artísticas que no proceden del ámbito anglosajón o grecolatino. Sin embargo, los seres humanos han producido desde siempre, como hemos visto, maravillosas obras de arte, aunque muchas veces desde formas estéticas muy alejadas de la occidental.

Mientras que en Occidente la tradición artística se basa en la **representación realista** de los seres y objetos, en otros ámbitos culturales la tendencia es opuesta, muy **expresionista**, enraizada en tradiciones milenarias y, por lo tanto, muy cercanas al arte prehistórico en cuanto que se basan en la tradición, el expresionismo y el uso de materiales y técnicas artesanas. Este tipo de arte fue menospreciado hasta el siglo XX, pero desde entonces hasta hoy día ha servido de inspiración a multitud de artistas.

Por ejemplo, las tallas en madera del arte africano tradicional, como las **máscaras de África Central** o las esculturas **yoruba**, han servido de inspiración para artistas como **Picasso**, que plasmó su fascinación por estos objetos en su famosa obra **Las señoritas de Aviñón**, o como los expresionistas alemanes de **El Puente**, como **Kirschner**, que iniciaron un movimiento de renovación del arte europeo a partir de los presupuestos artísticos del arte tradicional.

Otras tradiciones artísticas, como la de los pueblos de Oceanía, ejercen también un importante influjo en la actualidad. De hecho, la

Otras personas son partidarias de la reutilización y puesta en valor de todo el patrimonio pese a pequeños daños que se puedan producir, siempre que no sean irreparables. Entre ambas posturas existe todo un abanico.

Alrededor de **Stonehenge** se han creado muchos mitos, ya que no se conoce a ciencia cierta su función. Mucha gente se inclina a creer que se trata de un templo de una antigua *religión megalítica*. Se apoyan en los restos animales encontrados, que sugieren sacrificios rituales o banquetes festivos, así como en la existencia de una especie de losa en forma de altar. También hay quienes se inclinan a creer que se trataba de un observatorio astronómico, ya que es indudable que el eje está alineado con la salida del sol el día del solsticio de verano, y los puntos esenciales están orientados a *eventos astronómicos* (solsticios y equinoccios). Se supone que los druidas celtas utilizaron durante cientos de años el lugar como un centro sagrado, y aún hoy día varias sectas esotéricas celebran en él festivales y actos de muy diversa índole.

moda creciente por lucir tatuajes es mucho más antigua de lo que parece, ya que data de tiempos prehistóricos, y muchos de los motivos que hoy denominamos *tribales* no son otra cosa que la adaptación al gusto occidental de los tatuajes *maoríes* (los habitantes originales de Nueva Zelanda) o los intrincados diseños de los *aborí genes* australianos (los pobladores de dicho continente antes de la llegada de los europeos). Es más, el auge de la moda de las escarificaciones no es otra cosa que la fascinación por el arte corporal africano, y el *piercing* bebe de la fuerte atracción ejercida por la mística hindú.

EL ARTE PREHISTÓRICO Y SU INFLUJO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO.

El arte prehistórico y el arte tradicional ejercen hoy día un importante influjo en el arte contemporáneo. No se trata tan solo de las corrientes expresionistas, que están directamente enraizadas en dichas manifestaciones, sino que constantemente aparece en las tendencias más **minimalistas**.

Así, podemos apreciar, por ejemplo, la influencia en el **land art**, basado en la interacción con la naturaleza desde el respeto, como es el caso de la famosa

intervención de **Smithson** conocida como **Espiral Jetty**,

[utilización de la menor cantidad de](#)

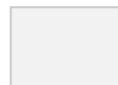
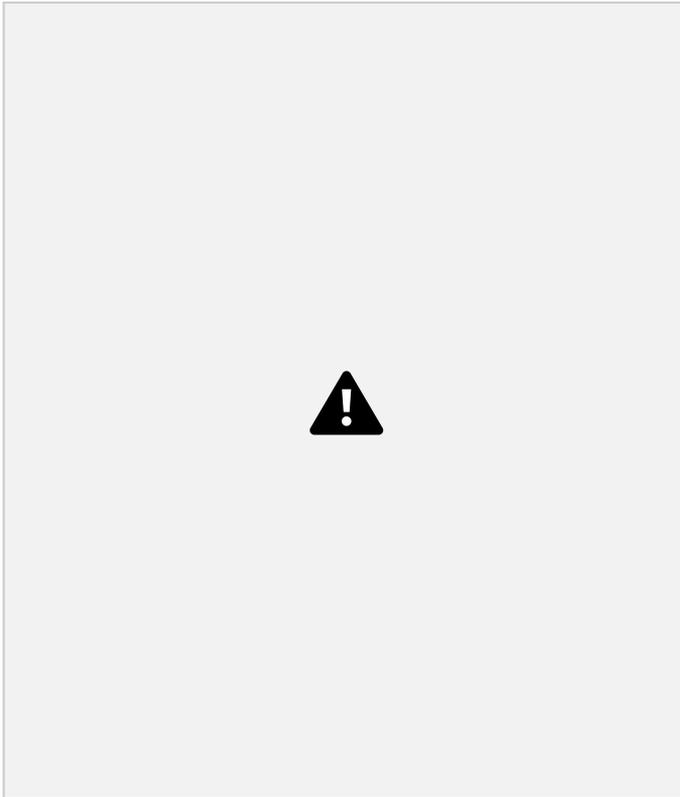
Otros artistas, como **Dubuffet** o **Basquiat**, pretendieron volver a los orígenes del arte puro inspirados en la fuerza de las representaciones pictóricas prehistóricas, e incluso puede apreciarse una vuelta a las esencias en la obra de **Miquel Barceló**.

Por último, debemos reseñar también el influjo aún hoy ejerce este tipo de arte en artistas y medios expresivos modernos, como es el caso del cine (en **Las brujas de Zugarramurdi**, por ejemplo, aparece un remedo de la **Venus de Willemdorf**), o incluso en el grafiti, donde se toman modelos y técnicas prehistóricas aún hoy en día.

[recursos posible en la elaboración de una obra de arte.](#)

Minimalismo. Tendencia artística que apues ta por la

Realiza una de las tres siguientes actividades que se proponen:

Actividad 1. En grupo, de manera colectiva, elabora una pequeña presentación de diapositivas sobre el **Dolmen de Azután**, donde aparezca alguna fotografía de su estado actual, cómo pudo haber sido el proceso constructivo y algunos aspectos como su ubicación, función, etc. No se debe olvidar mencionar la bibliografía y medios utilizados, tanto en esta actividad como en las dos siguientes y en las que realicemos en el resto del curso.

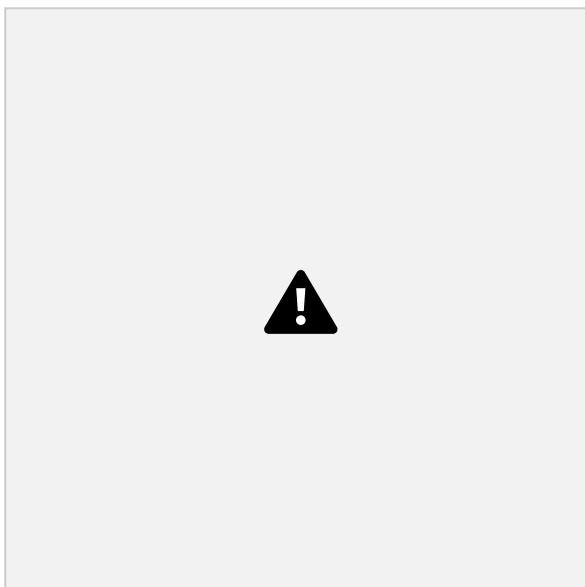
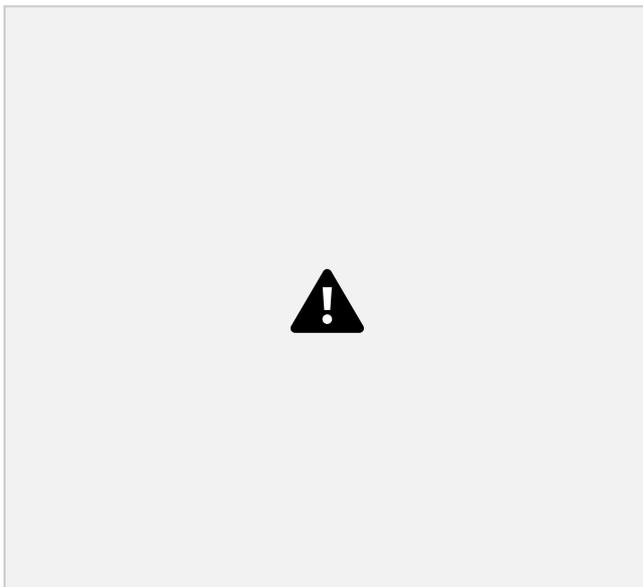
Imagen 30: Retrato de Tuterei Karewa mostrando los Ta Moko de su tribu. Fotografía de Arthur James Iles hacia 1890/1920 bajo dominio público.

Imagen 29: Posible proceso de construcción de un megalito. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Actividad 2.

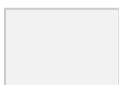
En grupo, de manera colectiva, realiza una búsqueda en internet o en enciclopedias, libros antropológicos, etc., donde aparezcan fotografías de *maoríes* que luzcan tatuajes tradicionales (llamados **Ta Moko**) y compáralos con tatuajes que hoy día luzcan personas que conozcas, ya sean amigos o vecinos o personajes del mundo de la cultura, el arte, el espectáculo, etc. Realiza con todo el material una comparativa fotográfica que mostraréis en el aula al resto de la clase.

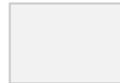
Actividad 3. En grupo, de manera colectiva, elabora una pequeña presentación de diapositivas sobre las cerámicas **cardial y campaniforme**, atendiendo a su área de expansión, su forma y sus tipologías. No se debe olvidar mencionar la bibliografía y medios utilizados.

Imagen 31: Vaso campaniforme del M.A.N.

Imagen bajo licencia Creative Commons. Imagen 32: Vaso cerámico globular con decoración cardial. Imagen de José Manuel Benito Álvarez distribuida bajo licencia libre (dominio público).

Bloque 3. Las grandes culturas de la Antigüedad: Egipto, Mesopotamia, Persia y China.

El origen de la Historia. Decimos que un pueblo ha entrado en la **Historia** desde el mismo momento que se documenta la escritura, tanto si dicho pueblo tiene ya un sistema de escritura o si ya aparece citado en documentos escritos. El tiempo anterior es lo que llamamos **prehistoria**.

Hay civilizaciones, como la egipcia, la china y la mesopotámica, que al conocer la escritura ya desde hace 5000 o 6000 años, hace muchísimo que entraron en tiempos históricos. En otros lugares, como la península Ibérica, solo aparece documentación en el Ier Milenio a.n.e., por lo que entró en la Historia muy recientemente.

Incluso hay pueblos muy recónditos de África, Polinesia, América del Sur, etc., que no conocieron ningún tipo de escritura ni fueron documentados hasta el siglo XIX, por lo que, técnicamente, se les consideraría **pueblos prehistóricos**.

Imagen 1: Mapa del antiguo Egipto.

Imagen bajo licencia Creative Commons.

La **Antigüedad** (o **Edad Antigua**) abarca todo el espacio de tiempo comprendido entre el surgimiento de las primeras civilizaciones que inventaron la escritura hasta la desmembración y desaparición del Imperio

Romano de Occidente.

En un lapso de tiempo tan grande y en un espacio tan amplio (desde las civilizaciones surgidas en Europa, Norte de África y Oriente Próximo y Medio hasta el *Lejano Oriente* asiático) existieron multitud de civilizaciones y culturas, por lo que sólo veremos las que más repercusión tuvieron en las etapas posteriores. En concreto, nos referiremos a las culturas surgidas del desarrollo del *Neolítico*, que, con el tiempo, dieron lugar a grandes estados que desarrollaron una floreciente economía basada en la agricultura y el comercio. En este bloque didáctico estudiaremos las culturas egipcia, mesopotámica y china. En el siguiente trataremos Grecia y Roma.

EGIPTO.

Una cultura sedentaria y agrícola

La civilización egipcia se desarrolló en el delta y el valle del Nilo, y floreció económica y culturalmente gracias a que las crecidas del Nilo fertilizaban cada año

los campos de manera natural, lo que, acompañado por lo benigno del clima, daba lugar a ricas y copiosas cosechas capaces de alimentar a grandes masas de población que pronto desarrollaron grandes ciudades a partir de las primitivas aldeas. Este proceso se llevó a cabo a lo largo de cientos de años, de manera que hacia el año 3000 a.n.e. ya tenemos consolidada una cultura urbana, sedentaria, anclada a la tierra, que pronto desarrollará las estructuras políticas y administrativas necesarias para organizar una sociedad compleja, que precisa de reglas y organización jurídica para poder funcionar.

Hacia la mitad del segundo milenio a.n.e., todo Egipto se unificó políticamente en un solo imperio cuyos

Faraón. Título que ostentaban los reyes del Alto y del Bajo Egipto durante la Edad Antigua.

dirigentes eran los **faraones**, que basaron su poder en la identificación del trono con la religión, apoyados en el poder de los sacerdotes de los templos, que justificaban el derecho divino.

Durante casi 3000 años, la civilización egipcia evolucionó muy lentamente, manteniendo una fuerte inercia al ritmo de los ciclos de crecida y sequía del Nilo, configurando una sólida sociedad anclada a la tierra, al poder real y a la tradición. Tradicionalmente se acepta que gobernaron en Egipto **30 dinastías** distintas, pero casi todas ellas mantuvieron idénticas tradiciones culturales, religiosas y sociales, como si para Egipto no pasara el tiempo.

Arquitectura y obra civil.

Por todo lo anterior, la arquitectura tiene casi siempre relación con el poder político o religioso. Así, los edificios más representativos son los palacios, los templos y las fortificaciones, y generalmente suelen estar construidos en piedra, en tamaños **colosales**. La razón de que sólo se conserven este tipo de edificios es que la *arquitectura común* se basaba en materiales endebles (como el adobe, caña, madera, etc.), mientras que los edificios mentados se construían en **materiales nobles** (mármol, granito, caliza, etc.), mucho más resistentes.

Estos edificios tenían una doble función:

Materiales nobles. Son todos aquellos materiales que resisten bien el paso del tiempo. Son duraderos y resistentes, generalmente de carácter pétreo o metálico. Son, por ejemplo, el mármol, el granito o el bronce.

Colosal. Gigantesco. Generalmente hace referencia a figuras humanas.

Manetón y las listas reales.

Manetón fue un sacerdote e historiador egipcio que vivió durante el reinado de Ptolomeo I y que escribió una *Historia de Egipto* que dividió en 30 Dinastías, basándose en una serie de Listas Reales conservadas en distintos templos egipcios, como en Karnak, Abidos, etc. Pese a ser una obra tan antigua, en grandes líneas los historiadores la consideran fiable, y sirve de base para la cronología de los faraones egipcios, para cuyo estudio y periodización se siguen usando las listas de las **30 Dinastías** de Manetón.

la relacionada con su utilidad (los templos para el culto religioso, los palacios como sede del poder, etc.) y la propagandística (en aquella época un edificio tan majestuoso indicaba un gran poder).

Los monumentos arquitectónicos más famosos son, sin duda, las **pirámides**. Éstas eran tumbas, construidas como enormes moles de piedra, de los faraones del *Imperio Antiguo*. En el *Imperio Nuevo*, los faraones optaron por tumbas monumentales, pero excavadas en las paredes rocosas (**hipogeos**). Las pirámides evolucionaron a partir de las **mastabas**, de sección trapezoidal (como una pirámide a la que se hubiera quitado la parte del vértice).

Aunque solemos fascinarnos por la majestuosidad de los edificios mencionados, es muy importante comprender la

gran complejidad del urbanismo egipcio. Todo el país estaba surcado por una red de diques, canales de irrigación, etc., así como carreteras y caminos que unían los principales

de una mastaba. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Imagen 3: Esquema de la estructura

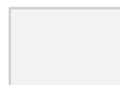

Imagen 4: Grabado basado en una pintura egipcia, mostrando el proceso de transporte de una escultura colosal. Imagen bajo licencia libre (dominio público).

Arquitectura adintelada (arquitrabada). Es aquella que se usa la línea recta como sistema constructivo. Se basa en dos elementos verticales (las **jambas**) que soportan un elemento horizontal (el **dintel** o **arquitra**be), que suele consistir en vigas, losas de piedra, etc., de manera que los espacios cubiertos tienen *techo* formado por líneas rectas. Cuando los espacios a cubrir son amplios, se necesitan soportes verticales, teniendo así los **pilares** (cuando tienen sección poligonal) o las **columnas** (cuando tienen sección curvilínea). Cuando las **columnas** o los **pilares** se adosan al muro, pasan a denominarse **pilastras**.

obreros, ya que los egipcios no conocieron la rueda hasta bien entrado el 2º Milenio a.n.e. Curiosamente, en contra de lo que suele pensarse, aunque existía la esclavitud, en Egipto la mayoría de los trabajadores que se hicieron cargo de estas construcciones eran asalariados.

En Egipto se usó el **dintel** formado por columnas gigantescas y un **arquitra**be, y, preferentemente, la piedra como material constructivo. Como no se usaba el arco, en general los templos y edificios egipcios asemejan enormes

bosques de columnas de piedra. La técnica estaba muy depurada, y los bloques de piedra estaban tan perfectamente tallados que en algunas ocasiones no cabe la hoja de un cuchillo entre dos de ellos. Todas las superficies se policromaban o se cubrían con planchas de materiales nobles, como cobre o mármol.

El culto a los muertos, inmortalidad y resurrección. El mito de Isis. El arte egipcio viene marcado por su religión, que se basaba en el politeísmo y creía en una vida en el *Más allá*. El panteón egipcio es muy complejo, ya que a la gran cantidad de diosas y dioses se le une la complicación de que en muchas ocasiones un mismo dios o diosa adopta distintos nombres según el lugar en el que se le venera (por ejemplo, **Amón**, **Ra** y **Horus** son a veces el mismo dios). Además, la mitología egipcia es variada y responde a diversas interpretaciones locales, de modo que el origen o atributos de una divinidad varían en virtud de la tradición. En Memphis, por ejemplo, se rendía un culto especial a la llamada *Triada de Memphis*, compuesta por **Ptah**, **Sekhmet** y **Nefertum**,

Imagen 5: Ramsés III representado con la Triada de Memphis. Imagen bajo licencia libre (dominio público).

mientras que en Tebas se veneraba en especial a **Amón**, **Mut** y **Khonsu**.

Atributo. En iconografía, cualquier objeto, color, gesto o particularidad propia de un personaje de manera que nos permite identificarlo.

A cada divinidad se la representa con unos mismos **atributos** para ser fácilmente reconocida. A veces, este **atributo** era una corona o un báculo de una forma especial, y más frecuentemente un animal, y a veces se les representaba con la cabeza zoomorfa (representando al

animal citado) y el cuerpo humano. Por ejemplo, **Horus** y **Khonsu** eran representados a veces como un halcón, y otras veces solo como una persona con cabeza de halcón.

Pese a la gran diversidad, había algunas tradiciones que eran comunes a todo Egipto, como el culto a **Isis**. Este culto se basaba en la llamada *Triada de Abidos*, compuesta por **Isis**, **Osiris** y **Horus**. Según la religión egipcia, Osiris reinaba en Egipto sabiamente, con paz y prosperidad. Sin embargo, se fue por un tiempo a ver mundo, dejando como regente a su esposa y hermana Isis. El hermano de Seth vio en esto una humillación para él, por lo que al regreso de Osiris lo asesinó arrojándole al Nilo dentro de un sarcófago mediante una estratagema, mientras se celebraba una fiesta para celebrar el regreso de Osiris. Tras largas caminatas por todo Egipto en busca del cuerpo de su esposo, Isis logró recuperar el cadáver, pero Seth lo robó y lo despedazó en 14 trozos (origen de los *Nomos* o provincias del reino). Después de muchas penurias, Isis, junto a su hermana gemela **Neftis** (y esposa de Seth), logró encontrar todos los trozos (a excepción del pene, que había sido devorado por un pez del Nilo) y recomponer el cuerpo mediante magia, con la ayuda de **Anubis**, que embalsamó el cuerpo. Una vez recompuesto Osiris, Isis quedó encinta de este y dio a luz a Horus, que más tarde vengaría a su padre luchando contra Seth y asentándose en el trono de Egipto.

su culto se extendió por Europa y Asia, fusionándose con diversas diosas de la agricultura, la sanación, la magia y el amor, como **Ceres**, **Deméter**, **Bellona**, etc. Con el desarrollo del cristianismo, la figura de Isis influyó mucho en la imagen de la *Virgen María* como *Madre de Dios*, sobre todo en las imágenes en las que aparecía amamantando a Horus, al tiempo que Osiris pasó a identificarse con Jesucristo.

El egipcio fue el primer pueblo que elaboró manuscritos iluminados en los que se combinan palabras y dibujos. Entre los temas que encontramos en estos manuscritos escritos con **jeroglíficos** lineales o en caracteres hieráticos destacan los relacionados

con la vida de Ultratumba.

El más importante es el **Libro de los muertos**. Estaba dividido en capítulos y decorado con viñetas coloreadas alusivas a los textos, constituyendo una auténtica guía para el viaje al Más Allá. En el libro, que se confeccionaba personalizado por los sacerdotes de Amón, el difunto encontraba el soporte litúrgico para superar las pruebas que le permitirían gozar del Campo Sagrado.

Los escribas egipcios utilizaban una tinta basada en agua (añadiendo aglutinante gomoso o resinoso) y pigmentos naturales como el negro de humo, que aplicaban con un **Anj** es el símbolo de la vida en la religión egipcia. Muchos dioses son representados con ella, pero, sobre todo, es atributo de Isis, que suele ser representada con ella y con un báculo

a fertilidad y la
o entre los ciclos
los a la muerte y
onvirtió en el
la, además de
apaz de dar vida,
s la conquista de

Imagen 6: La Triada de Abidos: Osiris, Isis y Horus. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Imagen 7: Osiris, representado con trigo que brota de su cuerpo. Imagen de dominio público.

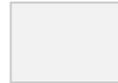
en forma de tallo de papiro, tocada con el símbolo jeroglífico del trono.

Imagen 8: Isis. Imagen bajo licencia Creative Commons .

policuo) o un pincel

escultura egipcia, entre el Idealismo y el naturalismo.

Los egipcios creían que una parte de su alma (el **ka**, una especie de *doble*) se encarnaba en el cuerpo momificado del difunto para vivir una segunda existencia. Si el cuerpo se había deteriorado o perdido, el **ka** vagaba errante. Por ello se hacían esculturas que representaban al difunto a escala natural y muy *naturalistas*, para que el **ka** se reconociera. Estas esculturas generalmente estaban hechas en madera (como la famosa escultura de **SheikelBeled El alcalde del pueblo**), pero los más ricos y poderosos se las hacían fabricar en piedra (como **El escriba sentado**), y siempre se policromaban.

Sin embargo, la escultura egipcia no suele ser naturalista, sino que responde a estándares muy idealizados, siguiendo un canon muy rígido. En el caso de las esculturas mencionadas anteriormente, el naturalismo es necesario por motivos religiosos, pero en todos los demás casos no es así: suele ser *hierática* (da impresión de ser grave, seria o sagrada), de rasgos rígidos y muy *estereotipadas* (el estilo y los tipos se repiten).

El relieve se dio con profusión, y solía tener carácter narrativo y propagandístico. Representan generalmente escenas de la religión egipcia o las victorias o la gloria del faraón, que era identificado con los dioses y que, al morir, pasaba a serlo el mismo. Se utilizan recursos narrativos como la **perspectiva jerárquica**, los **registros** (bandas verticales u horizontales que nos dirigen en la interpretación o lectura) o las repeticiones seriadas, y se solían leer del mismo modo que la escritura jeroglífica.

Los relieves egipcios son majestuosos, monumentales y policromados, pese a que hoy día hayan perdido el colorido. Se huye de las superficies vacías (horror vacui) y se usa la escritura jeroglífica como decoración, que llena completamente toda la superficie. La técnica utilizada es variada, usándose tanto el rehundido (de manera que las figuras son excavadas en la piedra, quedando por debajo del plano del muro) como el bajorrelieve (muy aplastado y plano), aunque a veces aparecen esculturas en altorrelieve muy marcado (esculturas adosadas a muros). Se usa la

Canon. En pintura o escultura, se trata de una norma convencional en la medida de las expresiones. Son muy tipo.

Imagen 11:
Estatua
colosal
de Ramsés
II. Creative
Commons.
La

perspectiva torcida (torso y ojos representados de frente y el resto del cuerpo de perfil) y los temas son recurrentes (el faraón golpeando con la maza a sus enemigos mientras los agarra del pelo, lanzando flechas sobre un carro de guerra, etc.).

Por otro lado, las estatuas oficiales (dioses y reyes, los faraones), eran muy hieráticas, rígidas y estereotipadas, de carácter monu mental. Flanqueaban las entradas a los

templos, sus fachadas, etc., aunque también las había fantásticos con cuerpo de león y torso humano) solían flanquear el camino desde el río hasta las tumbas de los reyes. Entre los convencionalismos utilizados podemos encontrar el pie izquierdo adelantado, el hieratismo (rigidez), la frontalidad, los miembros pegados al cuerpo o el uso del **canon egipcio**.

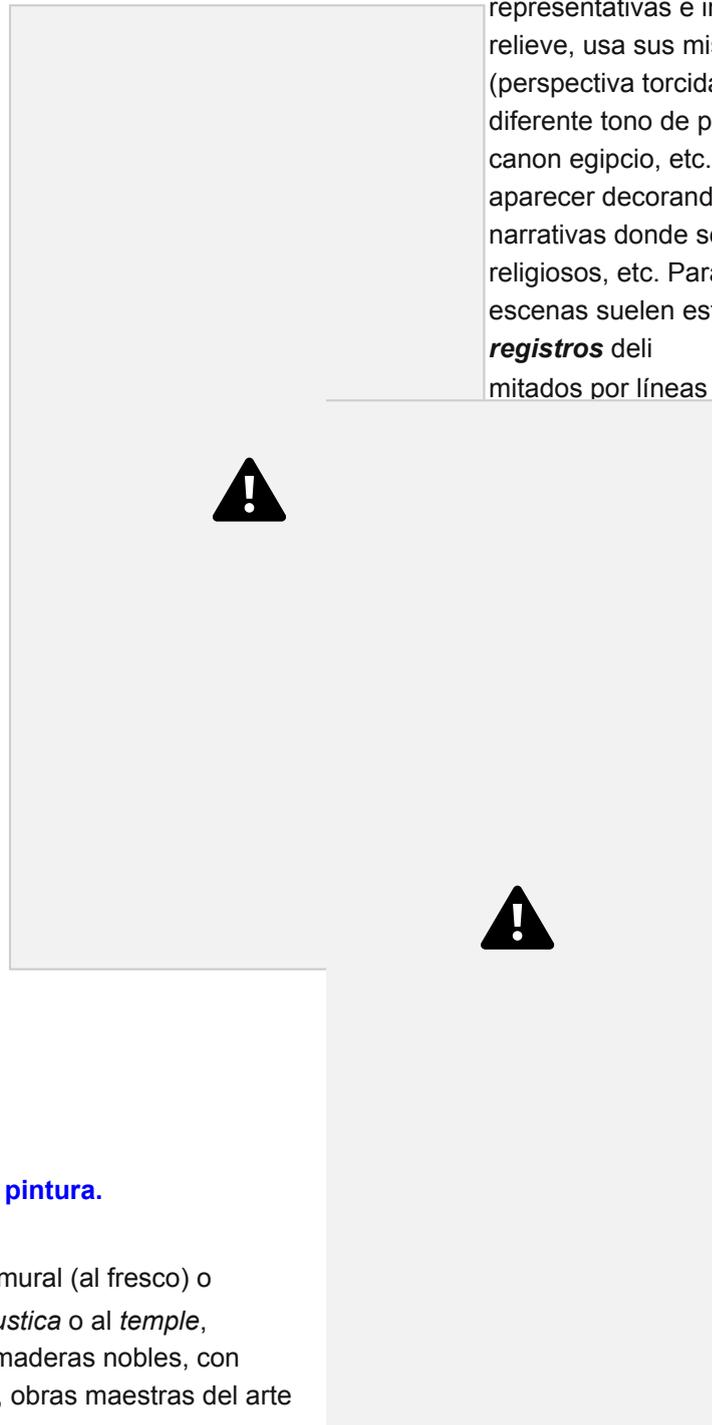
Actividad.

De manera colectiva, en grupo, analiza las siguientes piezas escultóricas, elaborando una fi

cha en la que aparezca su nombre (o título), ubicación actual, materiales utilizados, etc., además de comprobar qué tipo de convencionalismos de la escultura egipcia se cumplen en cada una de ellas (en especial, el canon egipcio), razonándolo y explicando su función.

muy esquematizadas, destacando las partes más

representativas e importantes. Como el relieve, usa sus mismos convencionalismos (perspectiva torcida, jerarquía de tamaños, diferente tono de piel de hombres y mujeres, canon egipcio, etc.), y normalmente suele aparecer decorando grandes escenas narrativas donde se explican batallas, ritos religiosos, etc. Para ayudar a la narración, las escenas suelen estar separadas en **registros** delimitados por líneas horizontales o verticales.

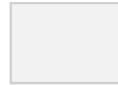
Esquematización narrativa: la pintura.

La pintura conservada era bien mural (al fresco) o sobre los *sarcófagos* (a la *encáustica* o al *temple*, generalmente sobre piedra, en maderas nobles, con incrustaciones de metales, etc.), obras maestras del arte egipcio.

La pintura es muy lineal y plana, destacando el perfilado de las figuras con líneas muy marcadas, y las superficies se rellenan con tintas planas. Las figuras están

divide una composición.

Registro. Cada una de las bandas o franjas en las que se

Horror vacui (en latín, *terror al vacío*). Es la tendencia decorativa a rellenar toda la superficie pictórica, sin dejar apenas huecos. En el antiguo Egipto, tenía carácter supersticioso, ya que se pensaba que cualquier hueco libre podía ser ocupado por malos espíritus.

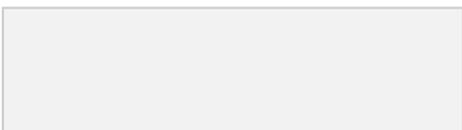
En las tumbas se decoran los muros con escenas de la vida del difunto, para el *ka* pueda identificarse al recordar su vida pasada, y son muy coloristas y abigarradas, cubriendo hasta el más mínimo hueco (**horror vacui**), pese a que la paleta utilizada no es muy abundante (apenas se pintaba con seis u ocho colores distintos).

La escritura, jeroglífica, surgió muy temprano (III^{er} Milenio a.n.e.) a partir de **pictogramas**, desarrollada por los sacerdotes y los funcionarios del templo y el palacio. Se usó no sólo como medio de comunicación y de conservación de la información. Fue un recurso artístico de primer orden: las paredes (e incluso las columnas) se cubrían de inscripciones, acompañando a efigies de dioses, animales o escenas.

Mobiliario y objetos suntuarios.

Gracias a que la religión marcaba la vida de los antiguos egipcios se conserva gran parte de su cultura material. Como los egipcios pensaban que existía una segunda vida tras la muerte, asociada a la conservación del cuerpo del difunto (como se dijo), en los sepulcros se introducían todo tipo de objetos y bienes para el disfrute en la vida posterior. Gracias a ello y al clima egipcio (especialmente seco y estable), hemos podido conservar gran cantidad de obras de arte de materiales perecederos, en particular muebles.

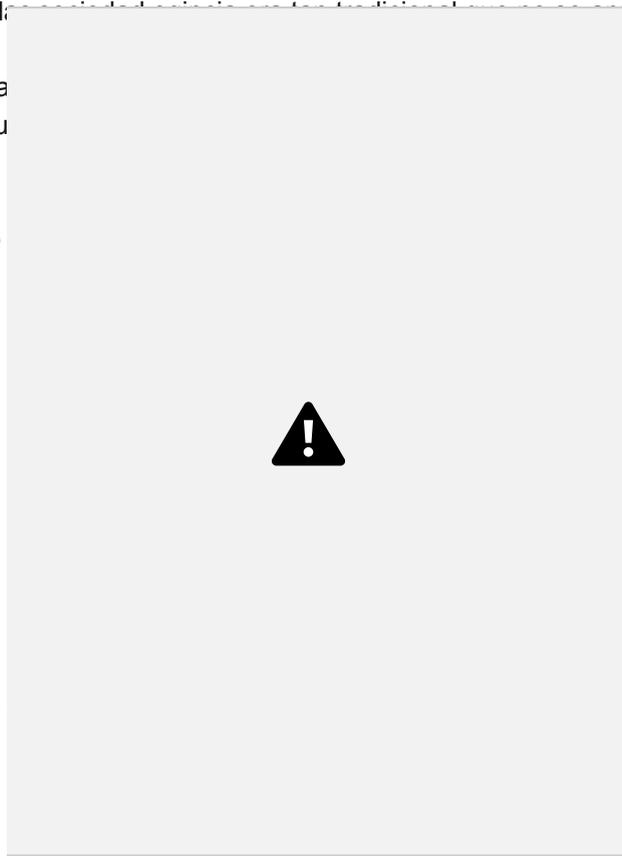
En cuanto a éstos, debemos indicar que el mobiliario encontrado en dichas tumbas es siempre el perteneciente a la realeza o a las clases más poderosas. En muchos casos se trata sólo de objetos rituales. En realidad, los egipcios contemporáneos de los faraones, el pueblo, apenas tenía

mobiliario en sus frescas casas de **adobe** o barro, y éste solía consistir en algún escabel o taburete y alguna que otra arca. Se solía dormir en el suelo, sobre esterillas, con sólo un reposacabezas rígido (llamado *uol*).

Las casas más lujosas se construían con tierra cocida (ladrillo) y se cubrían con cubiertas arquitrabadas formadas por entramados de barro y elementos vegetales sobre vigas de madera que se sostenían, a veces, con columnas imitando troncos de palmera. Podían tener algún estanque, jardines, etc., y una estancia central más alta, con un claristorio en la parte superior. A veces, incluso tenían retrete, con un sistema de limpieza basado en la arena o que desaguaba directamente en el río, si era posible.

El mobiliario que se conserva procede de las tumbas que nos han llegado intactas, como la de la reina Heteferes (hacia 2600 a.n.e.), o de Tutankhamon (ha. 1400 a.n.e., periodo de *TellelAmarna*). Pese a que los hallazgos arqueológicos abarcan prácticamente 2500 años, la

ecian
uebles y
nes de
pre están
o las
an las

machihembradas, con clavijas de madera y, a veces, con clavos, aunque los muebles más antiguos tienen juntas realizadas mediante correas de cuero que se pasaban por orificios y se ataban húmedas y, al secar, dotaban al mueble de gran solidez. Estos muebles suelen tener patas zoomorfas (imitando las de algún animal, generalmente de león o de toro).

Se conservan muchas sillas, generalmente taburetes o escabeles, pero también auténticas sillas con respaldo e incluso con brazos, que las conforman en auténticos tronos.

En cuanto a los taburetes, destacan los plegables, en forma de tijera, cuyo asiento era generalmente de piel.

Las camas eran un objeto raro y de auténtico lujo. Solían tener piecero decorado (o frente situado a los pies), pero no cabecero. El colchón o base solía estar formado, como los asientos de algunas sillas, por un entramado o armazón de correas de cuero o, con más frecuencia, de fibras vegetales, que se disponía de larguero a larguero. Las camas solían estar ligeramente inclinadas, de manera que los pies se situarían a un nivel inferior que la cabeza, que descansaría sobre un uol de madera, marfil o hierro.

También se conserva una gran cantidad de

estar policromadas y presentar incrustaciones y apliques de metales, maderas o materiales nobles, o de vidrio, piedras, fayenza, etc. También se conservan estuches contenedores de vasos canopos.

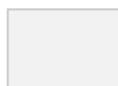
Debemos mencionar también los **sarcófagos**, que se construían tanto en madera como en piedra, e iban tomando forma antropomorfa según su tamaño se acercaba al del difunto, ya que era frecuente que los

momificaba y embalsamaba y se cubría la cara con una máscara funeraria. La más famosa de estas máscaras es la de Tutankhamón, elaborada en oro batido con incrustaciones de piedras preciosas.

Sarcófago. Recipiente destinado a con tener un cadáver, generalmente de carácter suntuario

sarcófagos se introdujeran uno dentro del otro. El finado se

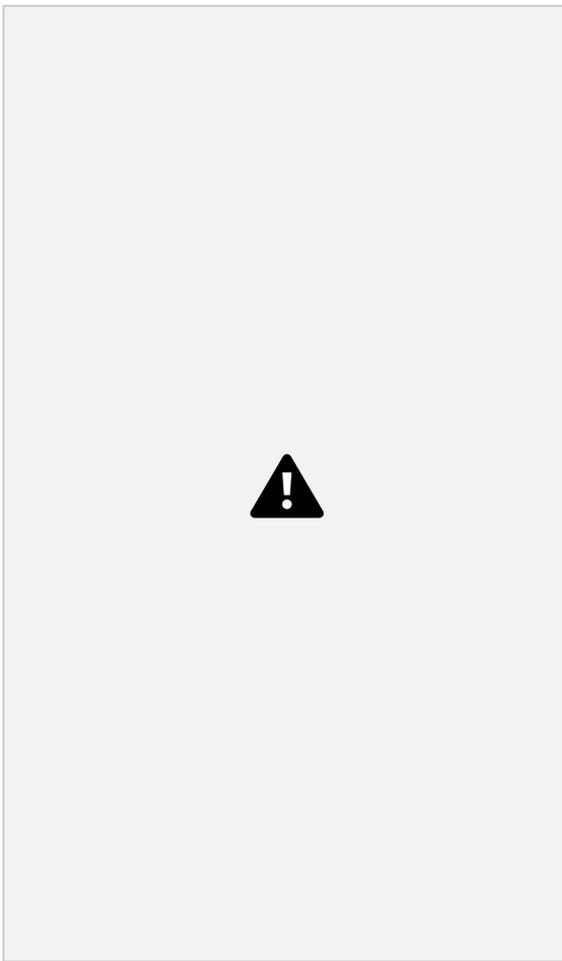

Imagen 20:

Retrato funerario encontrado en el oasis de El Fayún, y conservado en el British Museum, pintado con la técnica de la encáustica. Imagen bajo licencia libre (dominio público).

Como hemos visto, la sociedad egipcia era muy conservadora y reacia a admitir cambios, por lo que sus tradiciones pervivieron en el tiempo aún mucho después de la conquista griega o la dominación romana. De hecho, hacia el siglo I o II de nuestra era todavía era costumbre enterrar a los difuntos en **sarcófagos**, aunque en vez de cubrir su cara con máscara funeraria, se pintaba la cubierta del sarcófago con el rostro de la persona difunta. Los retratos que han llegado a la actualidad, de gran fuerza expresiva y volumetría y colorido excepcionales, son muy naturalistas, como corresponde a un retrato funerario, y se encontró una gran cantidad de ellos muy bien conservados en el oasis de **El Fayún**.

El excelente estado de conservación de estas pinturas se debe a la técnica usada, la **encáustica**, que consiste en aplicar los pigmentos disueltos en una mezcla de cera caliente y lejía, con lo que las pinturas se adhieren con gran fuerza al soporte, generalmente madera (en el caso de los retratos de *El Fayún*), pero también sobre tela (como hacía el artista *pop* **Jasper Johns**) o sobre muro.

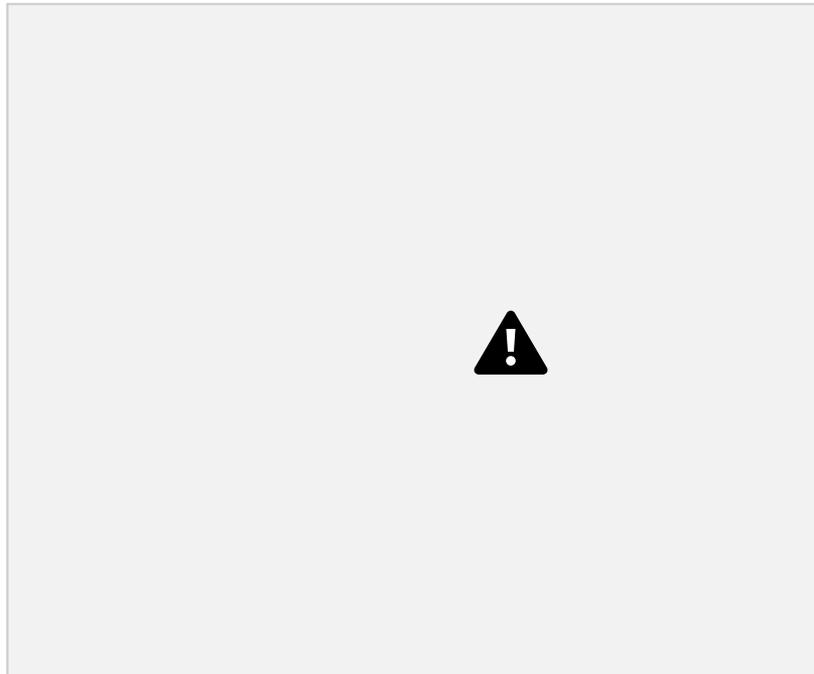
El proceso es el siguiente: se mezcla la cera con pigmentos de colores y se añade algún aglutinante resinoso y *lejía*. En la Antigüedad, esta se obtenía disolviendo cenizas en agua. Se aplica la pintura mediante pincel o espátula, generalmente calentando también el soporte. Para mantener caliente la mezcla y las herramientas (espátulas, pinceles, buriles, etc.) se usa un pequeño brasero llamado *cauterium*. Cuando la pintura estaba acabada, se cubría con una capa de cera transparente derretida, y se bruñía con un paño de lino, lo que aportaba una extraordinaria resistencia.

Actividad. En coordinación con el profesor de la materia de

Dibujo artístico, intenta pintar una obra usando la técnica de la encáustica. Para ello, investiga de manera colectiva (en grupos de trabajo) sobre pintores y pintoras contemporáneas que han utilizado esta técnica, usando alguna de sus obras como modelo, aunque lo interpretes de forma libre.

Imagen 21: *Three flags*, obra de Jasper Johns realizada con la técnica de la encáustica en 1958. Imagen bajo licencia Creative Commons vía Flickr.

La técnica de la encáustica.

Los templos egipcios.

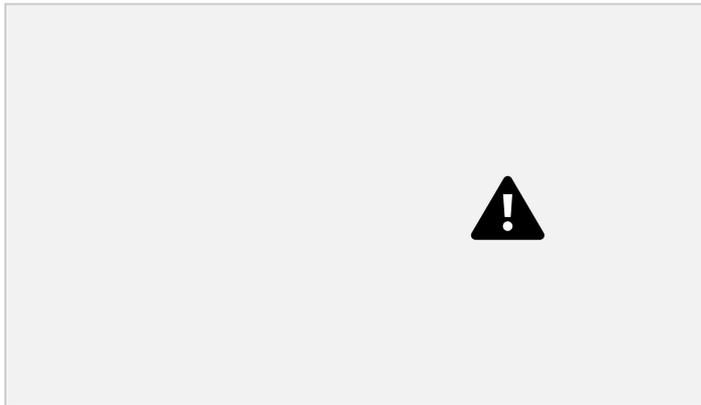
Además de las tumbas, los egipcios también destacaron por la construcción de templos monumentales cuyos restos se conservan aún hoy en día dándonos una idea de su monumentalidad y esplendor pasados pese a su estado ruinoso actual.

Precisamente por lo tradicionalista de la civilización del *Antiguo Egipto*, la estructura básica de los templos apenas varió pese a que se construyeron a lo largo de miles de años. Por lo general, constaban de las siguientes partes:

a) **Entrada monumental.** Esta entrada estaba flanqueada por dos grandes **pilonos** y adornada con estandartes y banderas. Además, delante de la entrada se solían colocar varios **obeliscos**, generalmente monolíticos, como símbolo solar, y estaba unida al

Pilono. Construcción troncopiramidal que flanquea una entrada. Se dispone siempre por parejas. **Obelisco.** Monumento de piedra en forma de pilar de sección cuadrada que se va estrechando en altura y que se corona por una pequeña pirámide, llamada **pirámide**.

Esfinge. Ser fabuloso en forma de león con cabeza humana, a quien se atribuían misiones de vigilancia del *Más Allá*.

Nilo por un camino o vía sagrada que estaba flanqueada por esfinges de piedra u otras esculturas.

b) Tras los pilonos se accedía a un patio porticado llamado también **sala hipóetra**. Esta sala estaba abierta a los fieles, que no podían pasar más allá.

c) A continuación se encontraba la **sala hipóstila**, totalmente cubierta por un techo adintelado sustentado por un auténtico bosque de columnas (de ahí su nombre). Esta sala era de acceso restringido al personal del templo.

d) **Sancta sanctorum** o santuario, sala totalmente cerrada donde se encontraba la estatua del dios o la diosa, precedida por la **cámara de la barca** (que transportaba la imagen divina en las procesiones) y una **cámara de ofrendas**.

Estas cuatro estructuras seguían siempre el mismo patrón, de manera que el paso de una a otra conllevaba siempre el paso a una estancia más oscura, más misteriosa. Además, el suelo de cada estancia se elevaba conforme se accedía al interior,

mientras que la altura se iba haciendo cada vez más y más bajo, lo que acentuaba la sensación de recogimiento. A veces se excavaron templos en la roca, llamados *speos* o templos *hipogeos*, como el monumental *Templo de Ramsés II* en Abu Simbel o el *Templo Funerario de Hatshepsut*. En el primer caso se varió la estructura expuesta, ya que carece de sala hipóetra y en la entrada se tallaron cuatro estatuas colosales sedentes, pero en el de

Imagen 24: Entrada del templo funerario de Hatshepsut. Dominio público.

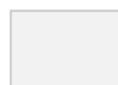

Imagen 25: Capitel papiri forme del Ramesseum. Creative Commons.

Imagen 26:

Capitel palmi forme del British Museum. Creative Commons.

Los muros de los templos

se cubrían siempre con relieves alusivos a la divinidad a la que estaban dedicados y se decoraban con rica policromía e inscripciones jeroglíficas, y era frecuente, además, colocar escultural monumentales del faraón que lo ordenó construir o de las divinidades protectoras tanto en las fachadas como en el muro de la entrada, en los pilonos, en la vía

procesional, etc.

Los templos egipcios eran adintelados, y usaban la columna y el pilar como soporte, que casi siempre construían en piedra y solían cubrir a veces con argamasa y estuco, y siempre se policromaban de bellos y variados colores entre los que destacaban

Imagen 27: Columnata lotiforme de Amenhotep III del Templo de Luxor. Creative Commons.

quequesas, pero también los azules, rojos y amarillos. Este tipo de arquitectura tendrá mucha influencia en el ámbito mediterráneo, como los, sobre todo por el uso de columnas con capitel, que no es más que un elemento decorativo en su parte superior.

El capitel **lotiforme**, que recuerda a la flor de loto. Su forma recuerda a los tulipanes, y el fuste de la columna suele adoptar la forma de un haz.

El capitel **papiriforme**. Como su propio nombre indica, tienen una forma muy parecida a la flor del papiro, por lo que las columnas tienen a veces la forma de haces atados de tallos de estas plantas, con un rebaje redondeado en la base.

Capiteles más usados en el Antiguo Egipto fueron tres:

Cuando el

capitel **campaniforme**. El capitel **palmiforme**. Son los más complejos, ya que asemejan hojas de palma desplegadas, por lo que son lobulados y más frágiles.

Imagen 28: Columna hatórica del Templo de Hatshepsut. Creative Commons.

Actividad.

Señala en la siguiente imagen, correspondiente al plano de un templo egipcio típico los siguientes elementos: pilonos, sala hipóstila, sala de la barca, cámara de ofrendas y santuario.

capitel se asemeja a la flor abierta del papiro toma una forma acampada, por lo que se suele llamar a veces

Imagen 29: Plano de un templo egipcio típico. Dominio público.

MESOPOTAMIA Y PERSIA.

Mesopotamia es una región geográfica e

histórica cuyo eje son los valles de los ríos Tigris y Éufrates, pero que abarca, desde un punto de vista cultural, las regiones aledañas hasta más allá de los Montes Zagros, en el actual Irán, y gran parte del área más oriental

de la actual Turquía. En dicho solar se desarrollaron grandes civilizaciones (como la sumeria, una de las primeras civilizaciones que desarrollaron la escritura) y nacieron, medraron y desaparecieron importantes imperios, como el hitita, el asirio, el persa, el acadio, etc. El arte mesopotámico es muy extenso en el tiempo y en su evolución. El más antiguo es el propio de los sumerios, que desarrollaron su cultura en la desembocadura del Tigris y el Éufrates desde finales del III^{er} Milenio a.n.e.

En Mesopotamia (desde los antiguos sumerios hasta los babilonios o los asirios) se usó el ladrillo cocido y el adobe, ya que al ubicarse en un valle, el material más abundante y barato es el barro, mientras que la piedra era escasa y se tenía que importar desde tierras lejanas. Lo más característico de estas civilizaciones son sus templos, llamados **zigurat**, que fueron edificados hasta casi el inicio de nuestra era.

El **zigurat** es un templo erigido en lo alto de una serie de plataformas escalonadas en forma de terrazas, a las que se accede mediante escaleras. Se construyeron con muros de ladrillo en talud, rellenos de adobe, con reentrantes para desaguar la lluvia y dotarlos de resistencia. A veces, estos ladrillos estaban vidriados, formando mosaicos decorativos de vivos colores que embellecían y protegían la estructura de la intemperie.

Por el hecho de utilizar con profusión *materiales pobres*, se usó el **arco** y la **bóveda** para cubrir espacios o salvar **lucos**, lo que dio a la arquitectura mesopotámica un aspecto particular y fácilmente identificable. La pobreza de los materiales motivó el uso del vidriado y del relieve en las superficies de los edificios, que en muchos casos mostraban intrincados y coloristas diseños, como es el caso de la famosa *Puerta de Ishtar*, en Babilonia.

La escultura, como la egipcia, es hierática y estereotipada y representa dioses o diosas, **figuras oferentes**, gobernantes, etc. Lo más destacable son los relieves asirios, pueblo belicoso e

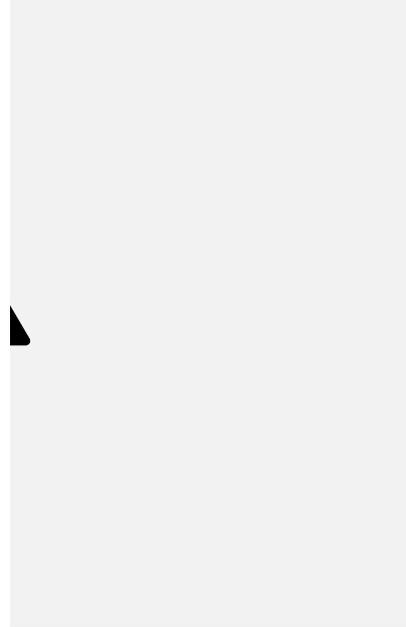

Imagen 31: Reconstrucción del zigurat de Ur. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Figura oferente. Personaje

representado en actitud de entregar algún objeto, generalmente con significado ritual.

Arco. Elemento arquitectónico curvo que permite la apertura de vanos (espacios abiertos en un muro). Suele estar formado por elementos llamados **dovelas**.

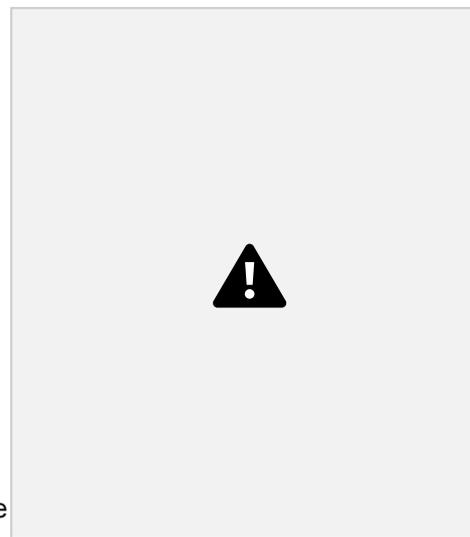

Imagen 32: Esquema de un arco. Imagen bajo licencia Creative Commons.

- 1 Clave.
- 2 Dovela.
- 3 Extradós.
- 4 Salmer.
- 5 Intradós.
- 6 Flecha.

7 Vano o luz.

. Se trata
es de
amaño.

cuña). Como la egipcia, evolucionó a partir de pictogramas, desarrollada por los funcionarios del templo para controlar las mercancías y llevar la contabilidad.

Se conservan muchas tablillas con este tipo de escritura hasta mediados del Ier Milenio a.n.e., en diversas lenguas. Se desarrolló la glíptica (sellos), rodando cilindros grabados sobre la arcilla fresca, teniendo así un primer ejemplo histórico de impresión gráfica.

El epígono de estas civilizaciones fue la persa, que a punto estuvo de conquistar occidente. Como testigo de su glorioso pasado tenemos la *Apadana* de Susa, con sus maravillosos relieves en ladrillo policromado conservados en el Louvre, o las ruinas de Persépolis, monumento a la gloria de los reyes aqueménidas.

imperialista que gustó de representar a sus gobernantes en composiciones muy expresionistas en las que se demostraba lo despiadado del ejército asirio y la fortaleza de sus reyes, en un programa propagandístico muy estudiado. Son paradigmáticas las escenas de caza, destacando el famoso panel de *La leona herida*, ejemplo maravilloso de realismo expresivo, muy naturalista en los detalles, pero idealizado en cuanto a que muestran musculaturas muy desarrolladas, **perspectiva jerárquica**, etc.

Los pueblos mesopotámicos desarrollaron un relieve en piedra que exaltaba el poder de los monarcas en grandes estelas (en forma de losa vertical), como el famoso *Código de Hammurabi*, que solían estar acompañados de escritura. Esta era cuneiforme (los signos tenían forma de

Actividad. De manera

colectiva (en grupos de trabajo), realiza una comparativa bien entre la pirámide de Zoser (Imagen 34) y la representación de un Zigurat sumerio (Imagen 35), o bien entre un relieve egipcio mostrando a Ramsés II en la Batalla de Kadesh (Imagen 36) y la representación de Asurbanipal matando un león (Imagen 37). Haced especial mención a los convencionalismos, materiales, técnicas utilizadas, etc.

CHINA.

La civilización china, a pesar de ser una gran desconocida para Occidente, ha sido desde antaño una civilización avanzada, floreciente y dinámica. La cultura china se desarrolló de espaldas al mundo que nos es más familiar, lo que llamamos el *Mundo Occidental*, porque

China desarrolló su cultura en el Extremo Oriente de Asia, aislada del resto del mundo por el Océano Pacífico, por el Este, y por imponentes barreras naturales, por el Oeste, que se extienden de norte a sur:

La estepa siberiana.

Los desiertos del Gobi y de Takla Makán (el más árido de la Tierra).

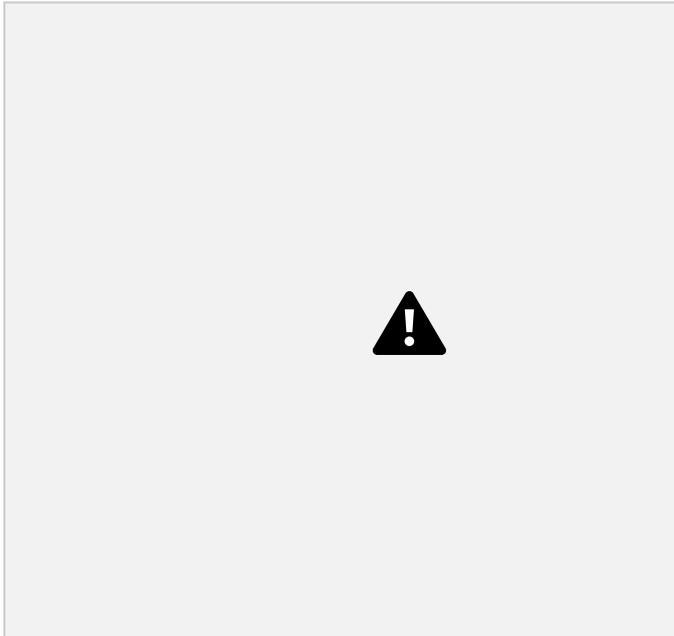
La cordillera del Himalaya.

Las selvas de Indochina.

Este aislamiento geográfico imprimió una personalidad propia al pueblo chino, y la mantuvo al margen de contactos masivos. Por ello, China ha desdeñado siempre al resto del mundo, y su historia ha ocurrido siempre de fronteras hacia adentro.

Sin embargo, los chinos fueron grandes estadistas,

Imagen 38: Mapa de China. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Porcelana. Cerámica traslúcida y de excelente calidad, dureza y pureza conseguidas a partir de una mezcla de arcillas especiales (caolín), feldespato y cuarzo cocida a altas temperaturas.

descubridores e inventores. Conocían la escritura, el carro de guerra y la **metalurgia** desde el IIº milenio a.n.e., y la seda desde tiempos inmemoriales, comerciando con ella a gran escala desde el siglo II a.n.e. Inventaron la imprenta y el papel mil años antes que en Europa (del año 868 d.n.e. se conserva el primer libro impreso, el *Sutra del Diamante*). Usaban la pólvora cientos de años antes que los europeos. La navegación no tenía secretos para ellos (conocían la brújula desde el siglo II d.n.e.), pero no tenían interés en relacionarse con los habitantes del resto del planeta, ya que los consideraban *bárbaros*. Incluso, ya hacia el año 125 d.n.e., utilizaban exámenes para acceder a los puestos de funcionario del Estado, lo que nos da una idea de su refinamiento. Y fueron los descubridores de una de las técnicas cerámicas más importantes: la **porcelana**.

Una región tan extensa ni es ni puede ser uniforme. Coexisten numerosas razas y lenguas y numerosos y diversos climas y paisajes. La distribución de la población es así mismo muy heterogénea, desde regiones prácticamente desiertas al oeste a comarcas superpobladas en la costa sureste. Una de las razones que explican estas grandes aglomeraciones humanas es

basada en un cereal, el arroz, idóneo para el clima monzónico.

Imagen 39: Porcelana China. Creative Commons.

Metalurgia. Conjunto de técnicas para extraer los metales a partir de los minerales que los contienen.

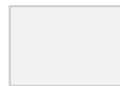

Imagen 40:
Escultura del
primer emperador
chino, Qin Shi
Huang. Creative
Commons.

Sincretismo. Tendencia a unificar en uno solo componentes de distintos orígenes, estilos o tradiciones.

Imagen 41: Vista de
la Gran Muralla
China. Imagen bajo
dominio público.

La Gran Muralla China. Con una longitud total de más de 21.000 km, la *Gran Muralla* es la construcción humana más grande jamás construida, y se ve incluso desde el espacio.

En promedio mide unos seis o siete metros de alta y cuatro o cinco de anchura, y une Corea con el desierto del Gobi.

Aunque su construcción se llevó a cabo durante más de mil años, fue el emperador **Qin Shi Huang** quien ordenó construir la mayor parte, conocida en el imaginario popular como el *Muro de los 10.000 li* (unos 6.000 km).

Debido a esta particular idiosincrasia, la *Historia de China* no se puede estudiar haciendo paralelismos con la *Historia de Occidente*. La civilización china tiene su origen en el pueblo Han, que habitaba, hacia el IIº milenio a.n.e. en el valle del Río Amarillo (*Huang He*), que se fue extendiendo hacia el sur y formando un gran Imperio, hasta las orillas del río Yangtse, durante las dinastías Shang (siglos XVIII XI a.n.e.) y Zhou (1100-770 a.n.e.). Tras un periodo de desintegración en una docena de reinos, por fin, entre 221 y 210 a.n.e., China sería unificada por el emperador **Qin Shi**

Huang Di) a partir del occidental *Reino Qin*, de donde procede la palabra *China*. El emperador **Qin** llevó a cabo una gran reforma y reestructuración del Estado, centralizándolo y burocratizándolo, sentando las bases de lo que sería en adelante el Imperio Chino, que la dinastía Han se encargaría de expandir y consolidar entre el 202 a.n.e y el 220 d.n.e., ya que incorporaron al imperio el sur de china, étnica y culturalmente muy distinto al norte, y controló el desierto de Takla Makán para dar inicio a los intercambios de la *Ruta de la Seda*.

La importancia en el arte de la filosofía y la religión chinas

La religión y la filosofía chinas han marcado las expresiones culturales políticas y sociales de este pueblo. En China florecieron multitud de religiones de manera que lograron crear una espiritualidad **sincrética**. La religión primitiva china es politeísta, con dioses que personifican los poderes de la Naturaleza, como el dios de las cosechas, del viento y, sobre todo, *Shang Di*, el *Dios del Cielo*, que reina sobre hombres y dioses. Existen además multitud de genios y espíritus, y se veneraban a los antepasados, ofreciéndoles sacrificios que llegaban al extremo de

enterrar junto a los altos mandatarios a sirvientes y esposas junto con un rico ajuar. Los sacrificios a los seres sobrenaturales los hacía propicios a los deseos de los humanos, y se tenía también gran fe en los métodos de adivinación, para lo que se usaban, entre otros métodos, las conchas de tortuga o los huesos de oráculo. Los dioses podían tanto premiar a los mortales como castigarlos, y el Emperador se consideraba hijo de Shang Di.

Al final del *Periodo de Primavera y Otoños* (770-481 a.n.e.) aparecieron multitud de escuelas filosóficas que conformaron una nueva religiosidad que, respetando la tradición, aportaron nuevas ideas. El **Legalismo**, por ejemplo, postulaba la sumisión a los deseos del Emperador como poder supremo y defendía unas leyes y castigos duros y el sometimiento total al poder. Esta filosofía fue mantenida por el unificador de China, Qin Shi Huang, que gobernó con mano férrea y fue odiado tanto por los señores a los que arrebató el poder como por el pueblo, sometido a trabajos forzados en las grandes obras imperiales. De esta época, por ejemplo, data la famosa *Muralla China*, que formaba

parte de la red de defensas contra los bárbaros del norte y además era parte integrante de una red inmensa de carreteras de tres carriles que atravesaban todo el Imperio. Realizó también, con mano de obra esclava,

compuesta de sus enemigos (entre otros por los seguidores de **Confucio**, cuya doctrina prohibió, protagonizando una quema de libros sin parangón en la Historia) otras obras faraónicas como la construcción de palacios o de canales o su espectacular tumba, donde se

encuentran los famosos **Guerreros de Xi'an**.

es culturas moldeándolas y cociéndolas posteriormente.

Terracota. Barro cocido.

Laca. Barniz de origen vegetal usado en China y Japón que al endurecerse puede tallarse, dando lugar a superficies lustrosas.

Confucio. Sabio chino fundador de la escuela de pensamiento que lleva su nombre basada en la virtud y la sumisión al deber.

Coroplastia. Técnica de fabricación de

En cuanto a la arquitectura tradicional china, su mejor representante es la **pagoda**. Se trata de una edificación religiosa (generalmente budista) en forma de torre construida mediante módulos superpuestos, con la particularidad de que la planta suele ser

El *Mausoleo de Qin Shi Huang* es una tumba monumental que no solo alberga el cuerpo del difunto emperador, sino que este se hizo enterrar con un conjunto de más de diez mil piezas que representaban a tamaño natural un ejército de soldados con sus pertrechos, armas, monturas, emblemas militares, etc., realizados mediante la técnica de la **coroplastia**, es decir, en **terracota**, y policromados con pigmentos y **laca**. Ningún rostro es idéntico, y presentan un gran naturalismo en su factura. El resto del cuerpo de los **Guerreros de Xi'an** se realizó con distintos moldes.

Imagen 43: Pagoda Beisi de Suzhou. Creative Commons.

La pagoda

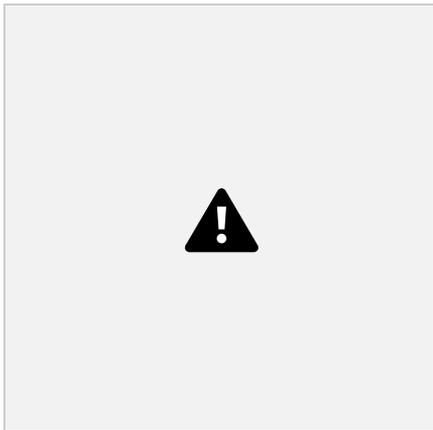

Imagen 44: Taijitu, representación del principio del yinyang. Dominio público.

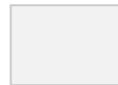
Actividades.

La iconografía del arte chino

1 De manera colectiva (en grupos de trabajo), realiza una comparativa entre el **Escriba sentado** del Louvre (Imagen 44) y uno de los **Guerreros de Xi'an** (imagen 45), incidiendo en las técnicas de quienes ejecutaron dichas obras y en su función.

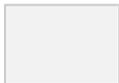
2 Explica las diferencias entre: a) Naturalismo e idealismo. b) Naturalismo y expresionismo.

3 Explica qué es el taijitu, qué

La estética china tiene mucho que ver con la espiritualidad. De hecho, se trata de una decoración muy elegante y detallista, donde aparecen elementos de la naturaleza como aves, flores, animales, etc., así como figuras humanas; pero estas no están en un plano superior, sino en pie de igualdad, como un elemento más, integradas en la Naturaleza.

Muchos de los elementos decorativos tienen un valor simbólico que se escapa a los ojos de un occidental. Por ejemplo, el blanco es el color chino para el luto. Y en otros casos, la religiosidad impone símbolos ajenos a la tradición judeocristiana. El más famoso de ellos es el *taijitu*, símbolo de origen *taoísta* que representa el *yinyang*, la dualidad.

Fundamentos del Arte
I

1º Bachillerato de artes

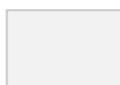
Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. 1
Fundamentos del Arte I
1º Bachillerato de artes

Clásico. 1. Lo que sirve de modelo digno de imitación y no pasa de moda. / 2. Todo aquello que se estudia en instituciones académicas y que sirve de paradigma. / 3. Arte basado en los estilos de la antigua Grecia y Roma.

Grecolatino. Referente a la cultura clásica de la Edad Antigua en Occidente, donde florecieron las civilizaciones griega y romana.

Imagen 2: Mapa de las principales campañas llevadas a cabo durante las Guerras Médicas, que enfrentaron a griegos y persas. Imagen bajo licencia

Koiné. Mezcla de lenguas que se usa de manera común para poder entenderse en ámbitos donde se mezclan gentes de distintas procedencias e idiomas.

Bloque 4. El origen de Europa.

Grecia. GRECIA, ENTRE EGIPTO Y PERSIA.

El llamado **Arte Clásico** (el de la civilización **grecolatina**), constituye la base del Arte Occidental, de ahí su importancia para comprender todas las manifestaciones artísticas posteriores.

El *Arte Griego* se desarrolla desde el siglo VII a.n.e. hasta el año 31 a.n.e. (fecha en la que el último reino helenístico es absorbido por Roma), y su ámbito físico no es sólo el sur de la península Balcánica, sino que se extiende por todo el Mediterráneo. Hasta las conquistas de Alejandro Magno (ha. 330 a.n.e.) los griegos carecieron de una unidad política, y se estructuraron en forma de ciudades estado independientes unas de otras que poseían un territorio más o menos amplio y una serie de colonias por todo el Mediterráneo, desde el Bajo Egipto hasta la península Ibérica, formando una entidad cultural que se ha venido a denominar *La Hélade* que ni siquiera poseía una lengua única, por lo que se usaba una lengua sincrética llamada **koiné**. El mundo helénico abarcaba lo que hoy día es la Grecia continental, el sur de Italia (la *Magna Grecia*), parte de Sicilia, las islas del Egeo, la costa turca y un rosario de colonias por toda la costa del Mediterráneo. Sólo en contadas ocasiones los griegos se unieron contra un enemigo común, como es el caso de las *Guerras Médicas*, contra los persas, quienes entre 499 y 479 a.n.e. a punto estuvieron de conquistar toda Grecia, y quienes ejercieron sobre los griegos una influencia capital en todos los aspectos.

Era frecuente la guerra entre ciudades vecinas (incluso con constantes cambios de alianzas), como en el caso de las *Guerras del Peloponeso* (desde el año 431 al 404 a.n.e.), que enfrentaron a Atenas y a Esparta, apoyada cada una por una confederación de ciudades, y que se saldaría con la hegemonía de Corinto.

Precisamente esta dispersión dotó a los griegos de una vitalidad especial que supo integrar en su cultura y sociedad todo cuanto consideraban positivo de los pueblos con los que entraban en contacto (entre ellos, los *iberos*) y los transformó en una sociedad pragmática, con unas instituciones, tradiciones, arte y religión a la medida del ser humano, celosa de su independencia y con los pies firmemente asentados en la tierra. De hecho, *La Hélade* no sólo será el origen del arte occidental sino también de todas las ramas del saber, desde la filosofía, la ciencia, a las matemáticas, la geografía, etc., constituyendo por ello el germen de lo que hoy es Europa.

Así, las manifestaciones culturales griegas se rigen por la razón, por la medida, la búsqueda del equilibrio, la observación de la Naturaleza (la *Phisys*) y la belleza idealizada. El urbanismo, por ejemplo, se planificará de una manera racional (plano en damero o *hipodámico*), los templos se edificarán con un **módulo** basado en proporciones a escala humana (en el caso de los templos clásicos, por ejemplo, las medidas de todos los elementos del edificio son múltiplo entero del radio de la base de una columna), y se aplicará un estudio matemático a la planificación de cualquier obra de arte. En la búsqueda de una **belleza ideal**, los griegos aspirarán a la *mimesis* (la imitación de la naturaleza), aunque no dudarán en aplicar correcciones ópticas, muchas veces con cálculos muy elaborados, en aquellos casos en lo que la apariencia engañe a nuestros sentidos, como se puede comprobar, por ejemplo, en las columnas dóricas, que poseen *éntasis* (ligera convexidad del fuste que tiene por objeto contrarrestar el efecto óptico que hace aparecer como cóncava a la columna recta).

Sin embargo, el arte griego no se desarrolló de una manera independiente del resto del mundo, sino que debemos buscar sus raíces e influencias en el arte del mundo antiguo, en particular en el **arte cretomicénico**, deudor a su vez del arte realizado en el área mesopotámica, en Persia y en Egipto. En concreto, del arte egipcio se tomarán el *canon* aplicado a pintura y escultura, el gusto por la simetría, el uso de **columnas**, la **arquitectura arquitebada** (adintelada), etc. Todo ello constituye un punto de partida a tener en cuenta.

El *arte cretomicénico* es el arte desarrollado en el

Mediterráneo Oriental por pueblos que la historiografía ha relacionado con los

Homero. Legendario poeta épico griego, considerado autor de las grandes epopeyas del ciclo de la *Guerra de Troya*.

Tradicionalmente se cree que era ciego. Idealización. En arte, tendencia dentro del realismo que se basa en la adaptación de la obra a arquetipos, (modelos), eliminando, enmascarando o puliendo todo aquello que, pese a aparecer en la Naturaleza, no se acepta como bello o armónico.

Módulo. 1. Unidad que se repite en serie para formar un conjunto mayor. / 2. Cantidad que se toma como unidad de medida.

aqueos de doradas grebas de los poemas **homéricos**, como la **Odisea** (la aventura de *Odiseo*, también llamado *Ulises*) o la

La característica más destacada es la

columna troncocónica, estrechándose en la base y con capitel con equino convexo y ábaco cuadrado, origen del orden dórico.

Como todas las manifestaciones artísticas del mundo antiguo, la arquitectura se cubría por completo por **revoque** y con policromía. Lo más característico es el color rojo de las columnas o los impresionantes frescos (conservados y restaurados con un discutible criterio por sir Arthur Evans),

como el de la *Tauromaquia* del *Palacio de Knossos*, que manifiestan clara influencia egipcia.

Del arte micénico destaca el carácter militar de sus recintos, amurallados y construidos con **aparejo ciclópeo**, como la llamada **Puerta de los Leones** de Micenas, de aparejo ciclópeo y un interesante relieve de dos leones enfrentados encaramados a una columna tronco cónica. Se conservan también algunos monumentos megalíticos, tumbas monumentales de planta circular cubiertas de falsa cúpula (construida a base de aproximación de hiladas) y con corredor de acceso, llamadas **tholos**. En uno de ellos (*El Tesoro o Tumba de Atreo*), se encontró el **ajuar** de oro del que forma parte la famosa **Máscara de Agamenón**.

Los palacios micénicos se solían construir en una **acrópolis** y se distribuían alrededor de un **mégaron**.

Se debe mencionar también la cerámica, sobre todo la cretense de *Ca marés*, además de algunas producciones con motivos marinos.

Periodización del arte griego

El arte griego se desarrolla en una clara evolución:

Edad oscura (desde la invasión dórica 1200 a.n.e. hasta el siglo VII a.n.e.). Es una etapa de formación, poco conocida.

Etapa arcaica (del siglo VII hasta 475 a.n.e., fin de las *Guerras Médicas*). Época en la que se fijan los órdenes arquitectónicos y las convenciones sobre la pintura y escultura: proporciones, canon, etc.

Aparejo. En arquitectura, forma de colocación de las distintas piezas o bloques que forman un muro. Cuando es **ciclópeo**, las piezas usadas son enormes bloques de piedra.

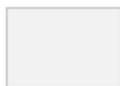
Tolo o tholos (pl. *tholoi*). Construcción de planta circular cubierta por bóveda que a menudo tiene forma de cúpula.

Ajuar. Colección de objetos suntuarios que pertenecen a alguna persona y que se entrega de forma ritual.

Acrópolis. Ciudadela situada sobre una elevación, dominando una ciudad. Solía albergar un palacio, una fortaleza o un *Themenos* (suelo sagrado).

Revoque. También llamado **revoco**, es la capa de argamasa de arena y cal o de otras mezclas (yeso, estuco) con el que se cubre la superficie de los muros.

Imagen 6: Puerta de los Leones de Micenas.
Creative Commons.

Iliada (que narra la *Guerra de Troya*). Se llama así porque las manifestaciones principales de este arte se encuentran en la isla de Creta y en la Grecia continental, en concreto en algunos yacimientos arqueológicos como las antiguas ciudades de Tirinto o Micenas. Esta civilización decayó tras una serie de catástrofes, tanto naturales (varias series de terremotos) como de origen bélico (**invasiones dóricas**).

Etapa clásica (del 475 hasta 323 a.n.e., muerte de Alejandro). Momento de máxima perfección del arte griego,

coincidente con el esplendor de la Atenas de **Pericles**.

4 Bloque 4. El origen de Europa. Grecia Fundamentos del Arte I

1º Bachillerato de artes

Etapa helenística (del 323 a.n.e. hasta la caída del último reino helenístico). Etapa de expansión del arte griego, en la que el arte se barroquiza, se hace más expresivo y naturalista y se rompen las convenciones. El arte romano, posterior, bien podría considerarse heredero de esta etapa.

POLÍTICA Y ARTE: EL PARTENÓN.

Durante las *Guerras Médicas* la ciudad de Atenas quedó arrasada, pero su poder alcanzó un punto culminante, ya que se convirtió en la cabeza de una confederación de ciudades (la *Liga de Delos*) constituida para hacer frente a futuros peligros. En este periodo, protagonizado por **Pericles**, que fue elegido estratega, cada año, desde 445 a 429 a.n.e. (año de su muerte), Atenas se

dotó de instituciones democráticas que la llevaron al máximo esplendor.

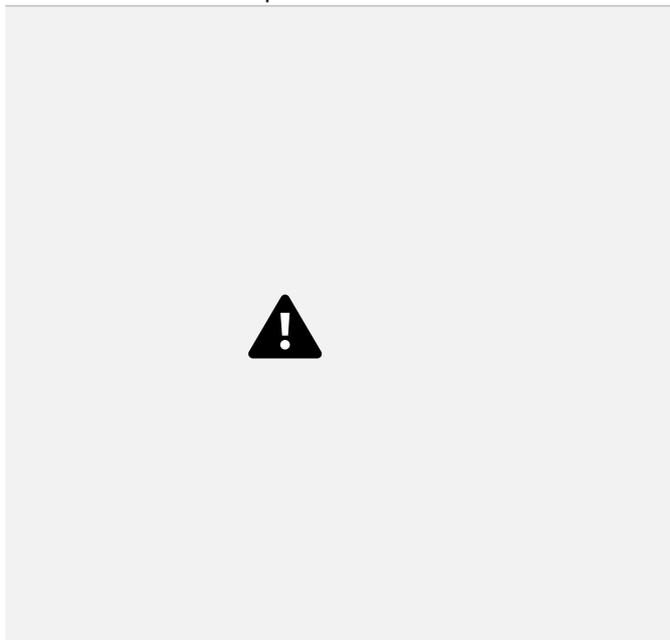

Imagen 7 : La Liga de Delos. Imagen bajo licencia Creative Commons.

reconstruyó la ciudad, fortificaciones y edificios de Atenas, en la que se realizaron templos como el Partenón. El arte alcanzó a sus máximos niveles con el escultor Fidias, que incluso llegó a ser acusado por intrigas políticas.

¿Grecia democrática? Es cierto que Pericles promovió un gobierno democrático basado en la elección anual de altos cargos, que se dotó de importantes instituciones sociales y que, incluso, podían recurrir al destierro de aquellos dirigentes que no consideraban dignos, mediante una votación pública llamada *ostracismo*.

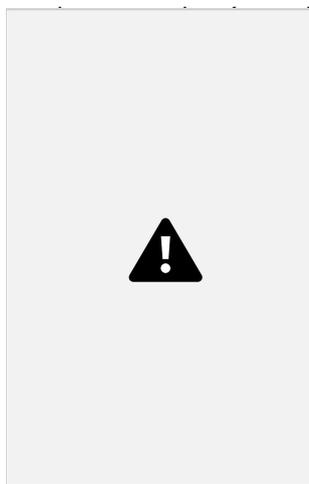

Imagen 8 : Busto de Pericles. Imagen de dominio público.

Pericles no dudó en hacer importantes reformas sociales, como la concesión de salarios a los funcionarios públicos, proporcionar trabajo a los pobres, otorgar tierras a los campesinos desposeídos, asistencia social a inválidos, huérfanos e indigentes, etc. Como los recursos propios de la ciudad de Atenas no eran demasiado grandes, Pericles no dudó en usar el tesoro común de la *Liga de Delos*, apropiándose de sus recursos,

por un gobierno democrático basado en la elección anual de altos cargos, que se dotó de importantes instituciones sociales y que, incluso, podían recurrir al destierro de aquellos dirigentes que no consideraban dignos, mediante una votación pública llamada *ostracismo*.

Sin embargo, su prosperidad se basó en la subyugación de los pueblos que se encontraban bajo su influencia (la Liga de Delos), y no dudaron en aprovecharse de los recursos de estos en beneficio propio ni en aplastar con las armas cualquier defeción.

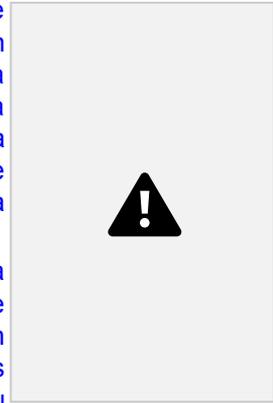
Tenemos que tener en cuenta que la sociedad ateniense era esclavista, de modo que muchas personas no tenían ningún derecho político y se veían obligadas a trabajar en condiciones pésimas para que muchos de los ciudadanos libres pudieran dedicarse a la filosofía y la política. Además, la sociedad griega era muy patriarcal: el papel de la mujer era minusvalorado, y se las relegaba al *gineceo*, mundo doméstico donde la mujer se dedicaba a cuidar de la casa y de la crianza. El machismo era tan fuerte, que incluso se idealizaba el amor verdadero como el amor entre dos hombres. Así, la bisexualidad masculina estaba bien vista, pero no la femenina.

No obstante, existía la figura de la **hetera** (o **hetaira**) mujer de clase alta con amplia cultura y buena conversadora, cuya educación estaba a la altura de los hombres, y que a veces se han asimilado a las cortesanas, destinadas a complacer a los hombres en todos los sentidos, ya que algunas de ellas rigieron burdeles. La más famosa de todas ellas fue **Aspasia de Mileto**, amiga de Pericles, famosa por su habilidad dialéctica, su inteligencia y su influencia política. Pericles

sufrió graves ataques políticos por gozar de su amistad y con filósofos de la época, como Anaxágoras y Sócrates. su consejo, y ha pasado a la historia por relacionarse no solo con políticos, sino también con artistas (como Fidas) y

Imagen 9: Busto de

Aspasia de Mileto. Imagen de dominio público.

Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. 5

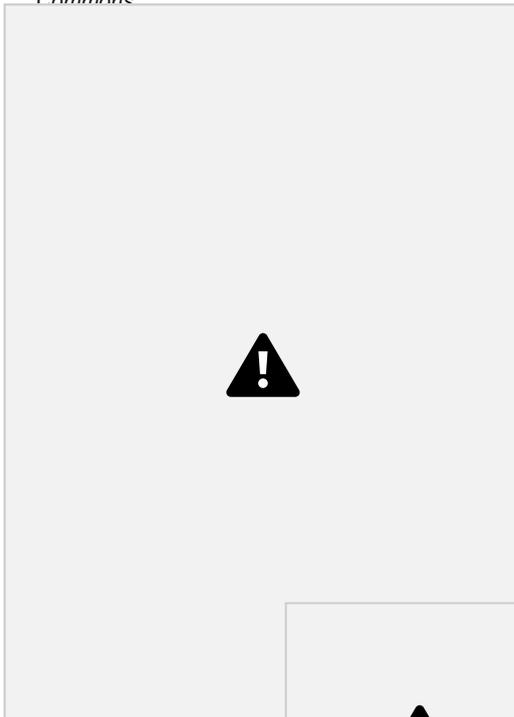
Fundamentos del Arte I

1º Bachillerato de artes

tejado formado por dos vertientes o planos unidos en un ángulo obtuso. Se llama así porque el agua de lluvia cae, de este modo, hacia dos laterales distintos. Las

cubiertas a cuatro

Imagen 10: Vista de la Acrópolis de Atenas. Imagen bajo licencia Creative Commons

Imagen 11: Plano de Mileto. Imagen bajo licencia Creative Commons

ARQUITECTURA GRIEGA. ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS. Las *poleis* (ciudades) griegas se articula ban y organizaban alrededor de dos estructuras principales:

El **ágora**, la plaza pública, en la que discurría la vida política, comercial y social, que centralizaba las edificaciones más importantes a su alrededor, como la *palestra* o las *stoas*. Era objeto de embellecimiento por parte de las autoridades.

La **acrópolis**, espacio amurallado, anexo o integrado en la polis, que podía albergar el palacio o una ciudadela militar o bien constituir un *témenos* o recinto sagrado donde se encontraban los templos de las divinidades objeto del culto local.

Además, existió una preocupación general por la distribución espacial de la ciudad que culminaría en la reconstrucción de **Mileto** proyectada por **Hipódamos** en el 475 a.n.e., planificada en forma de damero, con calles que se cruzaban en ángulo recto y una distribución racional de los espacios públicos.

Este **racionalismo** se llevó también a la práctica en la arquitectura, de manera que el sistema constructivo se

Cubierta a dos aguas. En arquitectura, se trata de un

basará en premisas de belleza idealizada, simetría, medida, orden, ritmo, armonía visual y escala humana. Las construcciones son adinteladas (arquitrabadas), sobre columnas pétreas, todas las proporciones obedecerán a un *módulo* y se tenderá a la disposición *ordenada* de los elementos, origen de los órdenes arquitectónicos.

Los órdenes clásicos o estilos arquitectónicos

De los **cinco órdenes clásicos**, tres son griegos: el **dórico** (fijado ya en el siglo VII a.n.e.), el **jónico** (a partir del siglo VI a.n.e.) y el **corintio**, que es una evolución del

aguas, por ejemplo, son tejados con *Imagen de dominio público.*

cuatro caras (en forma de pirámide).

Imagen 12: Ejemplo de cubierta a dos aguas.

Racionalismo. Tendencia filosófica y artística basada en el uso de la proporción, la medida y las matemáticas, de modo que la belleza atienda a causas objetivas.

jónico (a partir del siglo IV a.n.e.).

Los llamados órdenes clásicos o estilos arquitectónicos son, en esencia, distintas maneras de distribuir, respetando unas rígidas proporciones, los principales elementos de los templos, que son la columnata y el entablamento (estructura sustentada por las columnas que soporta la cubierta **a dos aguas**). En un principio, el entablamento se hacía de madera. Por eso, las formas de los órdenes clásicos son,

se divide en:

Arquitrabe: es la parte del entablamento en contacto directo con las

columnas, y es, en esencia, un dintel. El **dórico** suele ser liso, mientras que el **jónico** y el **corintio** está dividido en tres platabandas o bandas horizontales.

6 Bloque 4. El origen de Europa. Grecia Fundamentos del Arte

1º Bachillerato de artes

El **Friso** se sitúa sobre el arquitrabe y suele estar muy decorado: en el **dórico** con **triglifos y metopas** (que originariamente eran las planchas de madera que cubrían los extremos de las vigas o los huecos entre ellas) y el de los otros dos con relieves o decoración pictórica.

La **Cornisa**, que soporta una cubierta a dos aguas y, en los frentes (en el triángulo enmarcado por la cubierta y la cornisa), un tímpano o frontón, que suele ser soporte de un importante programa iconográfico. En estilos artísticos posteriores (en el *Renacimiento* o el *Neoclasicismo*) también se colocarán tímpanos sobre puertas o ventanas.

La **cubierta**, como se ha dicho, solía estar hecha de tejas y era a dos aguas. En los vértices de la cubierta, en los extremos, se situaban las **acróteras**, ornamento clásico constituido normalmente por una palmeta de mármol o de terracota apoyada en un pequeño pedestal sobresaliente del nivel de la cornisa.

La **columna** se puede dividir en basa, fuste y capitel. El capitel, a su vez, se divide en varios elementos:

El **ábaco** (pieza en forma de tablilla o repisa, generalmente cuadrada o de forma mixtilínea, situada sobre el equino, que corona el capitel de una columna, y sobre la que descansa el arquitrabe o viga horizontal) no suele cambiar de forma en los distintos órdenes.

El **equino** es una moldura saliente semejante a una almohadilla bajo el ábaco, que forma el cuerpo principal del capitel dórico. Su convexidad y su altura variaron según las épocas, más abierto en la arcaica y más cerrado en la clásica. En los órdenes jónico y corintio esta estructura es sustituida por dos volutas o por hojas de acanto respectivamente.

Para separar el capitel del fuste se emplean **molduras**. En el orden **dórico**, es cóncava: el **collarino**. En el caso del **jónico** o el **corintio**, por ejemplo, es convexa y se llama **baquetón o astrágalo**.

Los templos

Los templos griegos siempre se edificaban según uno de los órdenes arquitectónicos mencionados, y se concebían como morada del dios o la diosa, de modo que su interior era un espacio sagrado (*témenos*) y ajeno a los rituales, que siempre se hacían en el exterior. Por esta razón, la parte más ricamente decorada va a ser el exterior de los templos. En un principio se hicieron de madera, y más tarde se empleó la piedra caliza (*poros*) y, por último, el mármol, y siempre se cubría de una policromía basada en el rojo, el azul y el dorado.

La estructura del templo griego deriva directamente del *mégaron* micénico, y consiste básicamente en un edificio de planta rectangular tripartita, que se construye sobre una **plataforma** (también llamada *krepis*, *crépida* o

imado bajo licencia Creative Commons.

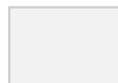
la
da por

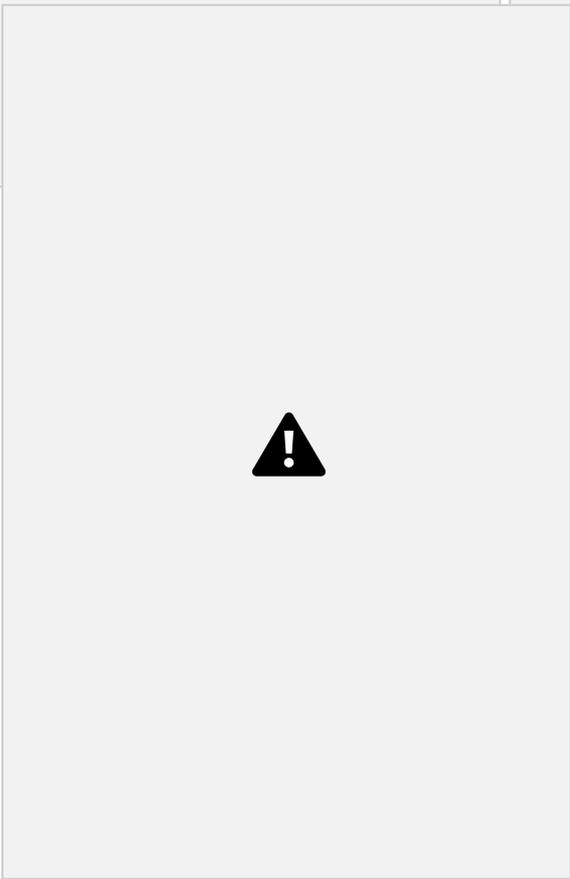
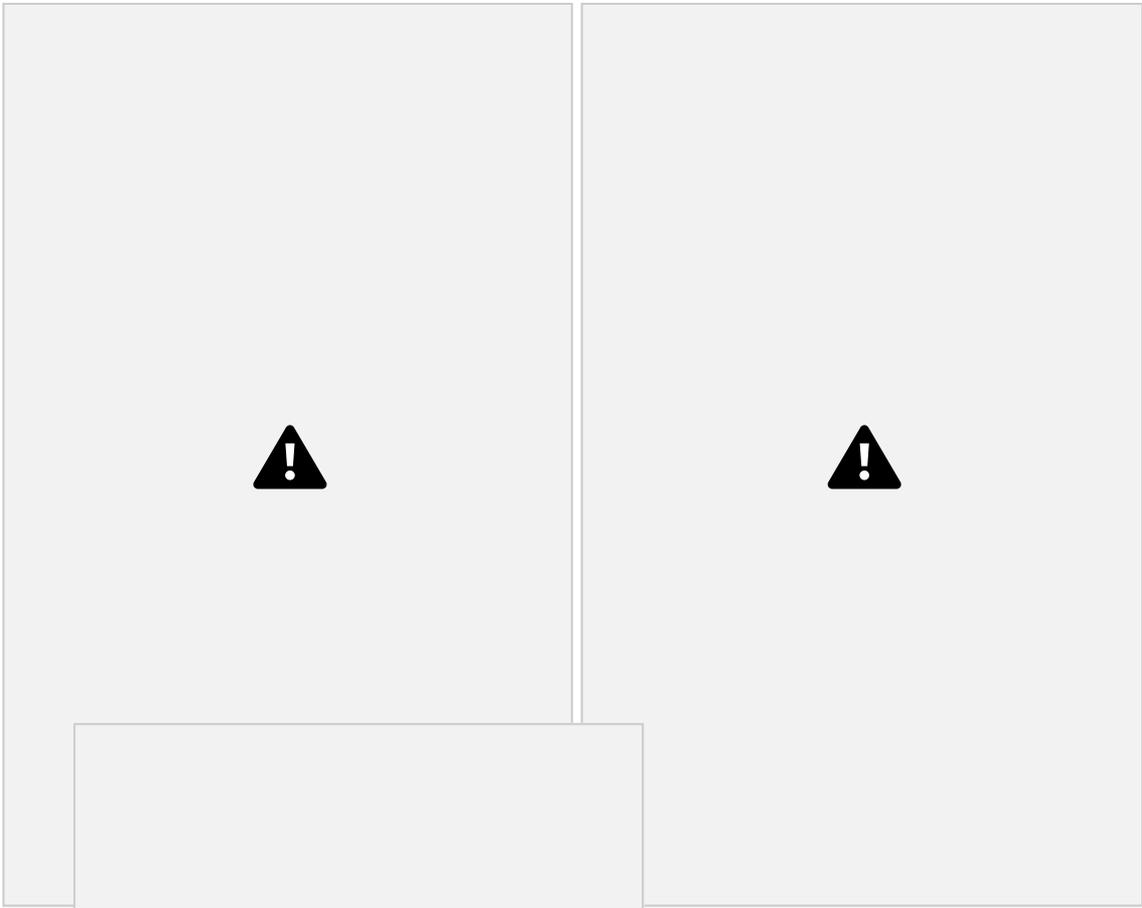
mmons.

Imagen 14: Elementos de un orden arquitectónico. Imagen

Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. 7
Fundamentos del Arte I *1º Bachillerato de artes*

Imágenes 15, 16 y 17: Los tres órdenes clásicos de la arquitectura griega. Existen cinco órdenes clásicos. Dos de ellos son romanos (el toscano y el compuesto) y los otros tres, anteriores a ellos, griegos. Son el dórico, el jónico y el corintio.

Imágenes bajo licencia Creative Commons.

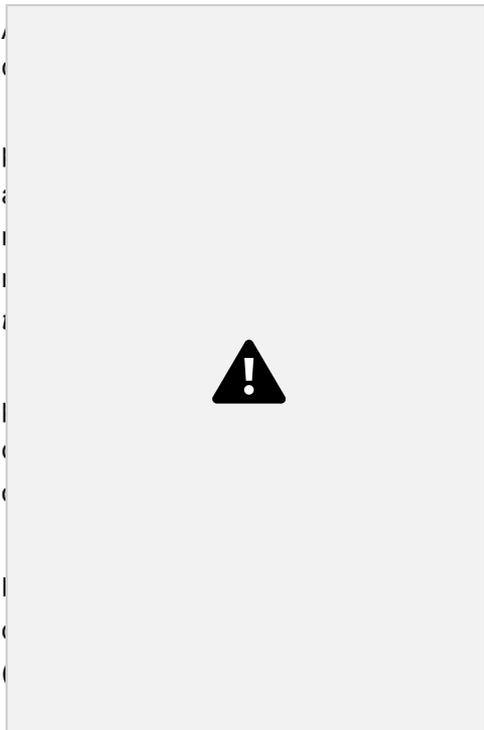
Una cella o naos, lugar donde se guardaba la estatua de la divinidad. La pronaos, o pórtico que antecede a la cella.

El opistódomos, habitación opuesta a la pronaos y adosada a la cella, pero sin comunicación con ella, construida solo para dar simetría al templo y que a veces se utilizaba para variados menesteres (depósito del tesoro, sede sacerdotal, etc.).

Los templos se suelen clasificar según el número o disposición de sus columnas. Según el número de estas en sus frentes pueden ser *dístilos*, *tetrástilos*, *hexástilos*, *octástilos* o *decástilos*. Los clásicos solían tener en sus laterales el doble más uno del número de columnas del frente.

anta) es aquel idéntico a un templo próstilo pero en el que las columnas de las esquinas están sustituidas por las *antas*.

El templo griego siguió una evolución hasta alcanzar proporciones y formas clásicas. En la *Edad Oscura* deriva del *mégaron* micénico, y evolucionó a una estancia rectangular cubierta a dos

de las
de templo:
odeando todo el
columnas están
columnas que
mplo circular,
le llamar *tolos* o
as ante la
ila de
s

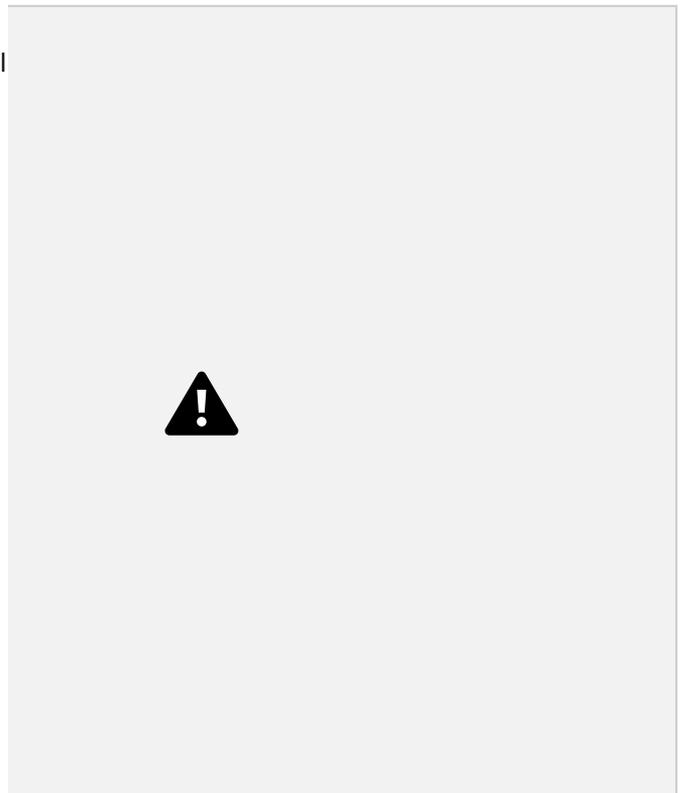

Imagen 19: Planta de templos griegos.
Imagen bajo licencia Creative Commons.

naos, precedida de un pórtico, pero muy pronto se le adosó otro detrás, siendo el origen del pronaos y del opistódomos. Muy pronto, también, se rodeó al templo de una columnata por todos sus flancos, dando lugar a los templos perípteros.

civilización micénica. Constaba de tres partes: la

principal (o *naos*) es el *mégaron* en sí, con cuatro columnas en el centro y a veces una apertura en la cubierta para dejar pasar el humo del hogar. Se accedía a través del vestíbulo (la *pronaos* o *prodomos*), que daba al exterior mediante un *pórtico* (*propileos*) dístico in antis.

Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. 9

Fundamentos del Arte I

1º Bachillerato de artes

Imagen 20: Segundo templo de Hera en Paestum, con dimensiones dóricas clásicas. Imagen bajo licencia Creative

En época arcaica (siglos VII y VI a.n.e.) los templos se petrifican y van tomando las formas cada vez más parecidas a las clásicas, aunque aún solían ser muy alargados, tener una columnata axial (en el eje) y un número impar de columnas en el frente. El *Templo de Artemisa* de Corfú, en el siglo VI a.n.e., ya es un templo con proporciones y formas clásicas.

La Acrópolis de Atenas

En la Acrópolis de Atenas, que constituía en sí misma un *témenos* o recinto sagrado, se encuentran algunos de los templos y edificios más emblemáticos y famosos de la arquitectura clásica griega.

Imagen 21: Grabado representando la Acrópolis de Atenas en el siglo V a.n.e.

El primero de ellos es la propia entrada, los **Propileos**, una estructura formada por un pórtico doble que era mixta en cuanto al orden arquitectónico, ya que están contruidos en forma de templo dórico hexástilo pero con el intercolumnio central más ancho para dejar un pasillo que dejaba discurrir la calzada. Este pasillo estaba flanqueado por columnas de orden jónico. Los propileos eran en realidad una puerta monumental, que recuerda a los *pilonos* egipcios, que cumplía diversas funciones. Incluso llegó a servir como sala de exposiciones de pintura.

Otro de los edificios emblemáticos de la Acrópolis es el pequeño templo de **Atenea Niké**, que flanquea los propileos por la derecha y se sitúa presidiendo la entrada a la Acrópolis sobre una plataforma adelantada. Se trata de un templo tetrástilo anfipróstilo de orden jónico dedicado a Atenea victoriosa.

A continuación de los **Propileos** se encontraba el **Partenón**, templo de estilo dórico períptero y octástilo de cuyas particularidades hablaremos más adelante, y que constituye el punto álgido de la arquitectura clásica.

Por fin, el otro edificio templario de singular importancia es el **Erecteion**. En realidad, se trata de un templo de advocación múltiple, ya que se rinde culto tanto a dioses olímpicos como Atenea, Poseidón y Zeus, como a dos

reyes míticos de Atenas: Cécrope y Erecteo.

disposición permite el culto múltiple. Además, la

Su planta es irregular por varias razones: además de estar irregularidad de su trazado condicionada por el terreno, que está en declive, su

10 Bloque 4. El origen de Europa. Grecia

Fundamentos del Arte
I

1º Bachillerato de artes

permite salvar un pozo de agua salada y un olivo, que se supone regalo de Atenea en su disputa con Poseidón por el patronazgo de Atenas. El cuerpo principal del Erecteion es un templo de orden jónico hexástilo orientado de este a oeste al que están adosados otros dos pórticos, el más famoso de los cuales es el pórtico sur o *Pórtico de las Cariátides*, donde las columnas están sustituidas por estatuas con forma de mujer. El pórtico norte es también jónico tetrástilo. Esta disposición permite múltiples entradas de acceso a cellas diferentes, cada una con una **advocación** distinta.

El Partenón, culmen del clasicismo

El Partenón es el templo dórico clásico por excelencia en cuanto a

proporciones y majestuosidad.

Corona la Acrópolis de Atenas y sus proporciones son paradigmáticas.

Los arquitectos, **Ictinos** y **Calícrates**, llevaron a cabo una serie de correcciones ópticas para eliminar las aberraciones inducidas

por nuestros sentidos: curvaron el arquitrabe y el estílobato para que

se vieran rectos, alteraron la distancia entre columnas en el

frente y aumentaron el grosor de

Advocación. Santo, diosa, figura sagrada, etc., a la que se rinde culto en determinado lugar. Generalmente se refiere a la figura sagrada a la que se dedica un templo o una fiesta determinada.

las columnas de los extremos, que inclinaron hacia dentro. La éntasis, el abombamiento central de las columnas también es otra de las correcciones ópticas que fueron introducidas.

Pero, además, es un templo *doble*, con una

el auténtico **Partenón** (sede de las panateneas, donde se guardaba el tesoro de la diosa y las doncellas atenienses bordaban y tejían el manto de la diosa) y la parte delantera albergaba la estatua colosal *crisoelefantina* (es decir, de materiales muy ricos oro, marfil, etc.) de Atenea, que además estaba flanqueada por una columnata de doble nivel y forma de “U”, inédita en un templo semejante.

En realidad, en planta sólo se aprecia la *cella* o *naos*, donde se situaba la estatua de Atenea, y el opistódomos, el auténtico **Partenón**, en la parte trasera, ya que la *pronaos* se ha eliminado para

Imagen 25: Planta del Partenón. Imagen bajo licencia Creative

Imagen 24: Reproducción del Partenón de Nashville (Texas). Imagen de dominio público

cella dividida en dos, de manera que la parte trasera era dar mayor majestuosidad a la *cella*. Sin embargo, tanto una estancia como otra tienen pórticos de entrada, que algunos historiadores consideran propiamente como el *opistódomos* y la *pronaos*, resultando un templo con una enorme *cella doble*. Hay que tener en cuenta estas interpretaciones tan contradictorias para evitar confusiones.

Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. 11

Fundamentos del Arte I

1º Bachillerato de artes

Los santuarios

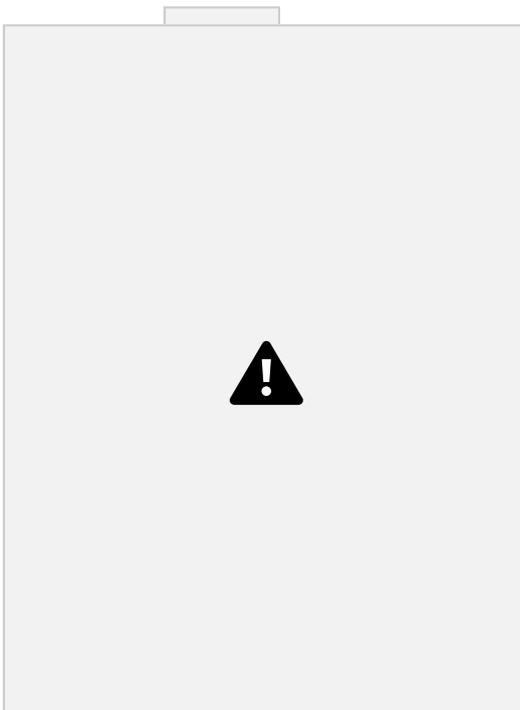

Imagen 26: Templo monóptero (tolo) de Apolo en Delphos. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Oráculo. Profecía. También se llaman así los lugares donde alguien

Los griegos nunca tuvieron una buena relación entre vecinos. De hecho, era frecuente que ciudades próximas llevaran la rivalidad hasta la guerra. Sin embargo, existía a lo largo y ancho de todo el mundo helénico un conjunto de lugares considerados

sagrados, los *santuarios*, donde se solían celebrar reuniones en las que se hacían juegos deportivos, se también una entrada monumental: los *propileos*. representaban obras de teatro, etc. Estos santuarios, **La arquitectura civil**

como el de *Delfos* (donde se celebraban los *Juegos Píticos*, porque Delfos era la sede del famoso oráculo que pronunciaba una sacerdotisa llamada *Pitia*), el de *Eleusis* o el de *Olimpia* (donde se celebraban los *Juegos Olímpicos*), al ser lugares cuya neutralidad era muy respetada, eran escaparates ideales para que cada ciudad demostrara su poder con edificaciones hermosas, y un lugar resguardado donde depositar los donativos que cada ciudad entregaba al santuario, los tesoros. Estos *tesoros* tomaban la forma de pequeños templos *in antis*, distilos, que guardaban en su interior dichas riquezas. Destacan, por ejemplo, el *Tesoro de los atenienses* en Delfos, o el hermoso *Tesoro de los Sifnios*, con bellas **cariátides**.

Los santuarios estaban repletos de bellos edificios, y destacaban,

anuncia dichas profecías, o a la persona que profetiza.

Cariátide. Soporte vertical con forma de mujer, antropomorfo, que sustituye en su función a una columna o un pilar. Cuando tiene forma de hombre, se llama **atlante**, en recuerdo del mito de *Atlas*, que sostenía el mundo sobre su espalda.

Ágora. Plaza griega. Solía estar delimitada por galerías porticadas llamadas **stoas**.

Palestra. Gimnasio, instalaciones generalmente al aire libre rodeadas de stoas y otras dependencias.

Pórtico. *Porche*, espacio cubierto por una techumbre que por uno de sus laterales (el de la cota más baja) se apoya sobre pilares, arcos o columnas.

además de los tesoros, los templos dedicados a las divinidades (como el bello templo monóptero de **Apolo Delfico**) o aquellos destinados a los juegos,

Los griegos, eminentemente prácticos y sociales, construyeron multitud de edificios que cubrían todas las necesidades de la vida ciudadana. Entre ellos podemos destacar los teatros, las stoas y las palestras. La **stoa** es una galería porticada. Solían edificarse dos o más de ellas en ángulo, delimitando entonces una plaza o **ágora**. Eran el centro de la vida pública, y los ciudadanos acudían a ellas a comprar, a charlar o a ejercitarse, ya que a veces la stoa formaba parte de una **palestra** o gimnasio, que era un espacio, cuadrado o rectangular y rodeado de muros o pórticos de columnas, al aire libre, donde se practicaba la lucha y otras actividades gimnásticas y deportivas. En las *palestras* había unas habitaciones que servían de vestuarios, de salas de descanso con

Imagen 27: Vista panorámica de los restos de la palestra de Olimpia. Imagen bajo licencia Creative Commons.

12 Bloque 4. El origen de Europa. Grecia

Fundamentos del Arte
I

1º Bachillerato de artes

bancos, de baños (que evolucionarán a los baños romanos) y de almacén de arena y aceite, con el que se un

taban el cuerpo los atletas. Un ejemplo es la *Palestra del Santuario de Zeus en Olimpia*, del siglo III a.n.e.

Las stoas tenían columnas de un solo orden, pero con

el paso del tiempo se construyeron con una doble columnata, una al frente y otra al fondo, cada una de un orden distinto a veces. Solían tener una **galería** con ventanales en la parte superior.

Los griegos eran muy aficionados al ejercicio físico, sobre todo dirigido a la práctica militar, por lo que se construyeron infinidad de *estadios* para las pruebas de portivas, incluidas las carreras de carros.

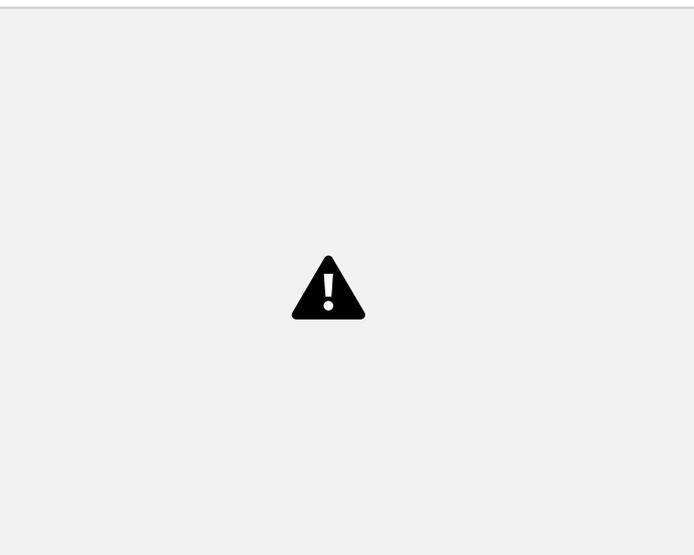
También existieron otros edificios, como el *bouleuterión*, muy parecido a los actuales hemiciclos parlamentarios, donde se reunía la asamblea de la ciudad para votar.

La arquitectura del helenismo

A la muerte de **Alejandro Magno**, sus generales se hicieron con el poder y todo el espacio de su efímero imperio quedó constituido por un racimo de reinos con monarquías y élites griegas (los llamados *reinos helenísticos*) sobre pueblos con culturas autóctonas. De esta mezcla nació un arte griego nuevo, con las mismas raíces pero diversificado y muy distinto en cuanto a planteamiento: el **helenismo**.

El helenismo se caracteriza por el abandono de la rigidez clásica y su variación, aunque partiendo de una firme base del arte clásico. Así, se seguirán usando los órdenes clásicos pero se variarán las proporciones y se hará un arte propagandístico y de exaltación de los monarcas. Un ejemplo es el **Altar de Zeus** en Pérgamo (reino helenístico situado en la actual República de

Galería. Espacio amplio y alargado, bien iluminado y abierto al exterior mediante amplios ventanales, generalmente ubicado sobre otro inferior.

astía
as.
por rodeado
e antas, se
e forma de
encima de
columnas
ortaban un

Alejandro Magno (356-323 a.n.e.). Conquistador macedónico, en tan solo 11 años logró conquistar un imperio que abarcó desde Grecia hasta la India, extendiendo la cultura helenística por Europa, África y Asia. Murió con solo 33 años.

Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. 13
Fundamentos del Arte I
1º Bachillerato de artes

Las siete maravillas de la Antigüedad. Los griegos de la época helenística (tras las conquistas de Alejandro Magno), consideraron que en el mundo había una serie de cosas dignas de verse (theamata). Elaboraron una lista de las siete más interesantes:

Las pirámides de Egipto.

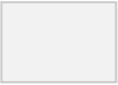
La estatua de Zeus del templo de Olimpia, realizada por Fidias.

Los jardines colgantes de Babilonia. El Coloso de Rodas. El Mausoleo de Halicarnaso.

El Faro de Alejandría.

El Templo de Artemisa en Éfeso. Las cuatro ciudades en último lugar son obras *helenísticas*.

Imagen 31: Espiral

En la parte exterior, el zócalo estaba cubierto por un friso corrido de altorrelieves que narran la *Gigantomaquia* a lo largo de más de 120 metros de longitud y casi 2,30 de altura. El programa iconográfico no era más que una exaltación del linaje de Atalo y de de las gestas del propio rey. Al templo se accedía por una escalinata entre las dos citadas alas, que parecían abrazar al visitante (que es la única parte que hoy día se conserva).

Otro de los ejemplos de arquitectura helenística es el perdido *Mausoleo de Halicarnaso*, considerado en el pasado una de las **Siete Maravillas de la Antigüedad**.

Dicho *Mausoleo* era la tumba monumental del rey Mausolo, y aunaba la magnificencia y el lujo orientales con las proporciones y órdenes clásicos griegos.

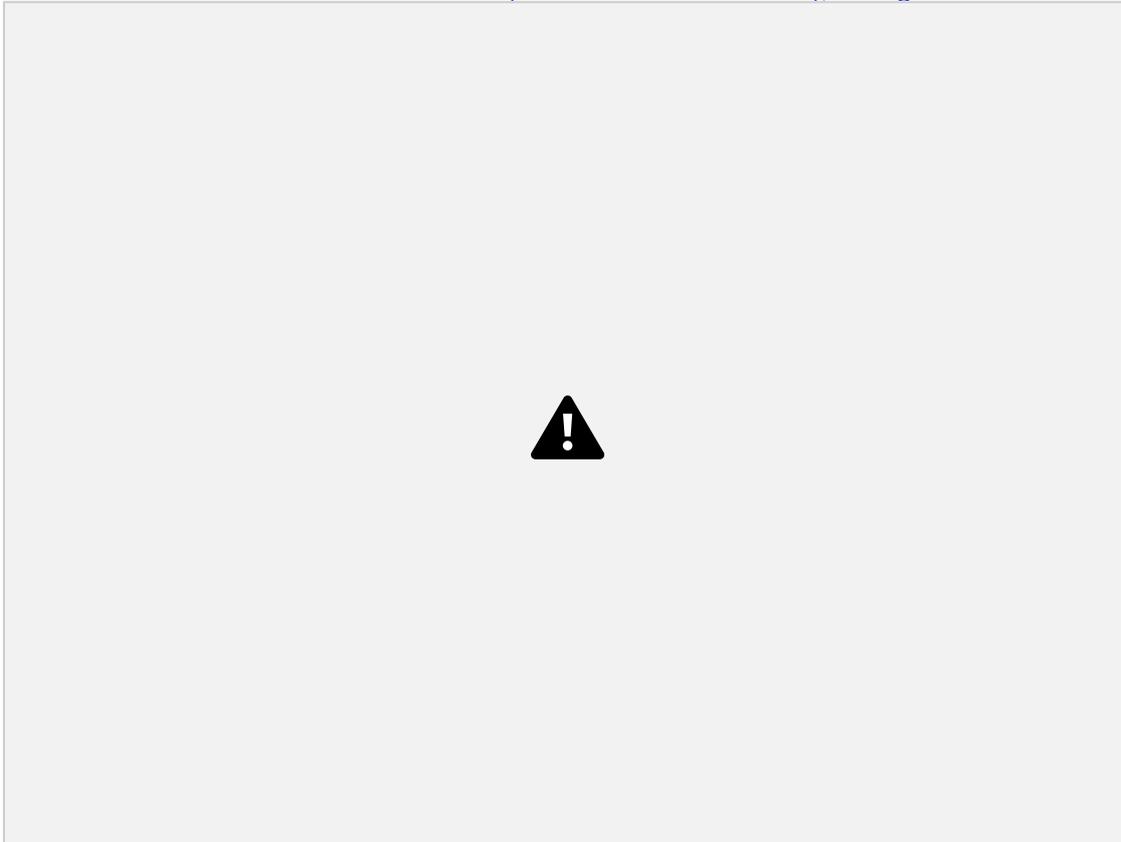
La arquitectura helenística inspirará la posterior arquitectura romana.

Creative Commons.

Algunos *historiadores del Arte* piensan que todos los estilos artísticos se desarrollan como un organismo vivo, de manera que tienen un periodo de formación (o **arcaico**), que continúa la tradición de otros estilos anteriores, seguido de un periodo de plenitud del estilo (que coincidiría con un momento de **clasicismo**), y, por fin, una etapa de degeneración, exageración o de ruptura de la norma, llamada etapa **barroquizante**, que sería, a su vez, el origen de una etapa de formación de un estilo posterior. Así, el arte se desarrollaría no de una manera lineal, sino helicoidal, a la manera de una espiral que pasa por el mismo punto sobre la horizontal, pero siempre a un nivel superior.

Actividad. Identifica en el *Hefestión de Atenas* (también llamado *Teseion*), los siguientes elementos:

Arquitrabe.
Friso.
Frontón.
Estilóbato.

Además:

a) Clasifícalo según el número de columnas de la cara frontal y según la disposición de estas.

b) Indica de qué orden arquitectónico es este templo, y de qué periodo es (arcaico, clásico o helenístico), explicando por qué.

c) Dibuja un pequeño esquema de la disposición de la planta y de las distintas estancias en las que se divide.

14 Bloque 4. El origen de Europa. Grecia

Fundamentos del Arte I

1º Bachillerato de artes

LA ESCULTURA GRIEGA: EVOLUCIÓN DE LA FORMA DESDE EL HIERATISMO EGIPCIO.

La escultura en Grecia alcanzó un extraordinario desarrollo, comparable o incluso superior al de la arquitectura. El ser humano, el hombre, será el eje de la misma, consecuencia lógica del carácter antropocéntrico de esta cultura. A lo largo de los siglos se producirá una clara evolución desde la *simplicidad arcaica* hasta el *barroquismo helenístico*. Se irá ganando paulatinamente en expresividad y dinamismo. Con la escultura en bulto redondo los griegos plasmarán su concepto de grandeza y perfección del cuerpo humano. Al igual que en arquitectura, se pueden distinguir tres periodos principales:

1. **Arcaico** (siglos VIII al VI a.n.e.): es un periodo de formación y consolidación, con gran influencia foránea, sobre todo egipcia.
2. **Clásico** (siglos V y IV a.n.e.): es el periodo de plenitud de la escultura, un claro dominio del canon en la representación del cuerpo humano, perfección y equilibrio. En este periodo se distinguen dos generaciones y una patente evolución desde un llamado *estilo severo* o *preclásico* hasta un estilo ya prácticamente prehelenístico.
3. **Helenístico** (siglos IV al I a.n.e.): desarrollo de la expresión, del dramatismo y actitudes violentas, anecdóticas o emocionales. Tanto relieves como esculturas **en bulto redondo** van casi siempre policromadas, ya sean de barro, mármol o bronce, para acentuar el realismo de la

figura, aunque la policromía ha desaparecido. El arte griego tenía como aspiración la *mimesis*, la imitación de la naturaleza, aunque de una manera idealizada, ya que nuestros sentidos participan, según la filosofía griega, de la degeneración y corrupción generalizada del mundo físico (la *physis*). De ahí que el arte griego en general y la escultura en particular serán siempre proporcionados, simétricos, razonados, realistas e idealizados.

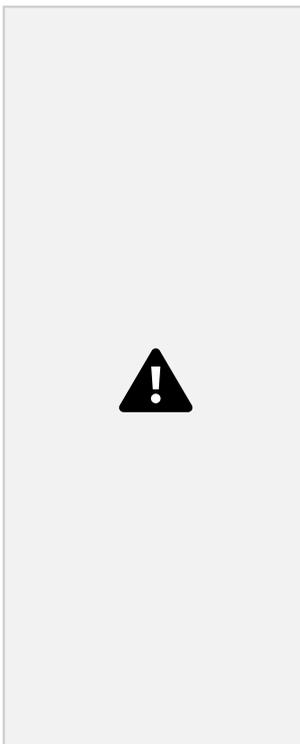
Se trabajó la escultura en gran variedad de materiales, desde la primigenia madera a diferentes rocas (caliza, mármol, etc.), pasando por diferentes metales (destacando el bronce), marfil, barro, etc. El material preferido es el mármol, que a la sazón era un material noble, más duradero y el que daba acabados más perfectos, aunque en escultura de gran tamaño se trabajó preferentemente el bronce. Casi siempre las esculturas se policromaban, de manera que su

plano o a un muro. Cuando una escultura **no es** de bulto redondo, hablamos de **relieve**: **bajorrelieve** si no sobresale del plano de referencia más de la mitad del volumen, **altorrelieve** si lo hace y **mediorrelieve** si más o menos sobresale la mitad de su volumen. Cuando el relieve está por debajo del plano, hablamos de relieve **rehundido**.

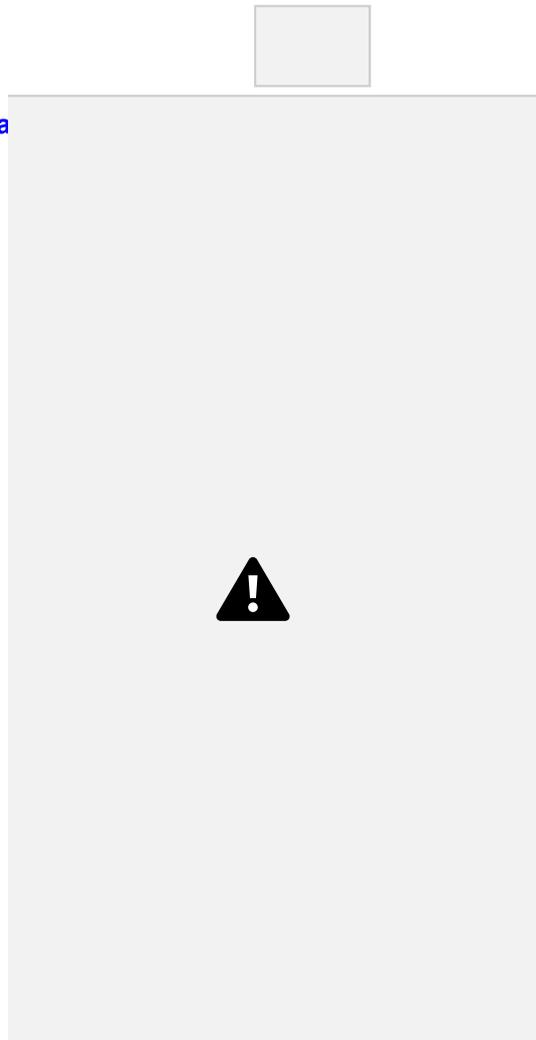

Escultura en bulto redondo. Es la escultura **exenta**, aquella que puede rodearse, la que no está adosada a un aspecto no se parece en nada a lo que contemplamos en los museos.

Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. 15
Fundamentos del Arte I 1º
Bachillerato de artes

Escultura arca

De la llamada *Edad Oscura* se conservan algunas estatuillas de pequeño tamaño, llamadas *xoanas*, generalmente de madera, que tenían que ver con cultos religiosos. Debido a los contactos comerciales con otros pueblos, esencialmente con los egipcios, ya en la época arcaica se consolidó bajo su influencia una escultura en piedra bastante homogénea, de la que conservamos algunos relieves y estelas y, sobre todo, representaciones en bulto redondo de hombres desnudos y mujeres vestidas, los *kouroi* y *korai* respectivamente. Tienen en común el ser representaciones siempre de cuerpo entero, en actitud hierática, rígida, inmóvil, respetando la ley de la frontalidad, de modelado sencillo y estilizado, desproporcionadas, y con una fuerte geometrización en el cuerpo, en el pelo, etc. Las caracterizan sus labios, que tienen cierto rictus de sonrisa (llamada sonrisa **arcaica** o sonrisa **boba**). Conservamos bastantes ejemplos de *kouroi* (*kouros* en singular), la mayoría del siglo VI a.n.e., como *Cleobis y Bitón*, el *Moscóforo*, el *Kouros de Anavissos* o el llamado *Jinete Rampin*. Las *korai* (en singular, *koré*)

debían tener algún significado religioso, pues aparecieron en gran número en torno a los templos. En este caso, el interés por el cuerpo desnudo de los *kouroi* se sustituye por el tratamiento del peplo (prenda de vestir femenina típicamente griega). Uno de los ejemplos más

antiguos es la *Dama de Auxerre* de media dos del VII

a.n.e.

Imágenes 36 y 37: La Dama de Auxerre según se encuentra en el Louvre (izquierda) y con su posible aspecto original (derecha). Imágenes bajo licencia Creative Commons.

De transición al clasicismo vemos una serie de figuras de inicios de siglo V a.n.e. donde hay más variedad de expresiones y un movimiento del que carecían las esculturas anteriores. Los ejemplos más importantes son el *Efebo de Kritios* (hacia 480 a.n.e.), el *Auriga de Delfos* (hacia 475 a.n.e.) y los relieves del *Trono Ludovisi*. Esta etapa de transición se conoce como *Estilo Severo*, y muchos historiadores incluyen en él a **Mirón**, ya que aunque lo estudiaremos dentro del clasicismo *pleno*, su escultura aún presenta algunos convencionalismos arcaizantes.

16 Bloque 4. El origen de Europa. Grecia

Fundamentos del Arte
I

1º Bachillerato de artes

Escultura clásica

En el siglo V a.n.e. la escultura alcanza su máxima

perfección y serenidad. El ideal de equilibrio griego encuentra en la escultura de este periodo un medio de expresión. En el siglo IV a.n.e., agotadas las posibilidades

en la representación de la belleza ideal, los escultores otorgan mayor atención a la expresión de los sentimientos de los rostros, que siempre es una expresión reflexiva y serena (**pathos** contenido). Nos centraremos en *Mirón*, *Fidias* y *Policleto* (siglo V a.n.e.), aunque hay que mencionar también a *Scopas*, *Praxíteles* y *Lisipo* (siglo IV a.n.e.), ya de un periodo llamado *posclásico*, más cercano al *helenismo*.

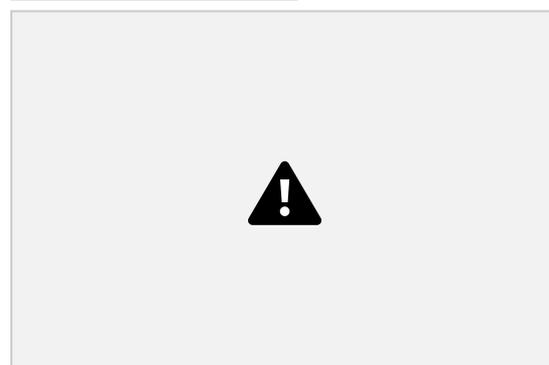
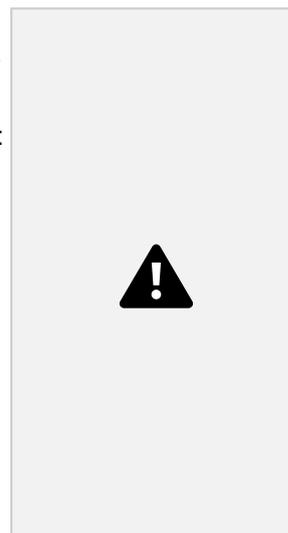
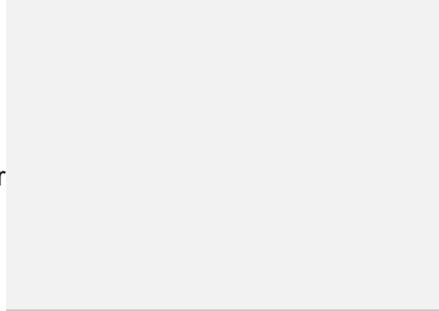
1. **Mirón**: con el *Discóbolo* consigue la captación del movimiento en el momento de máximo desequilibrio del cuerpo, en el instante en el que el atleta se dispone a iniciar el giro para soltar el disco, con el cuerpo contraído y apoyado en el pie derecho. La composición es elegante pese a la tensión, y fue copiada hasta la saciedad en el mundo romano, hasta el punto de que hubo un tiempo en el que no se supo distinguir cual era la obra original, aunque se sabe que esta se hizo en bronce. Aunque se considera una obra plenamente clásica, aún conserva en el tratamiento de los músculos ciertos resabios geométricos.

2. **Fidias**: es considerado como el gran maestro del clasicismo. Sus obras están dotadas de una gran belleza serena, que junto al tratamiento de las telas (técnica de los **paños mojados**), dándoles flexibilidad y transparencia, dan a su obra un sello personal. La *técnica de los paños mojados* se basaba en la representación de las telas como si estuvieran mojadas, de manera que se resalta la anatomía y las líneas de los pliegues se hacen verticales y geométricas, asemejando las estrías de las columnas de los templos. La decoración escultórica del *Partenón* se hace bajo su dirección. Fidias es una figura central del clasicismo: no solo fue un gran escultor (su *Zeus de Olimpia* se consideró una de las *Siete Maravillas del Mundo Antiguo*), sino que también fue asesor artístico de Pericles, lo que le valió un juicio por ostracismo.

3. **Policleto** fue un teórico de la anatomía humana, que recoge de textos literarios sus cánones y los plasma en su *Doríforo*, escultura en bronce de un joven lancero en el que otorga diferente función a cada pierna (una sostiene y otra descansa), en una posición que se denomina contraposto. Analiza cada pliegue muscular y consigue un efecto de profundidad con las posiciones de piernas y brazos. En el *Diadúmenos* (el que se anuda la cinta en la frente) la expresión es más dulce y las piernas más cortas. Realizó una serie de campeones olímpicos (no conservados) que unían equilibrio y belleza serena. El *canon de Policleto* establecía que la altura del cuerpo de un hombre debía medir siete veces su cabeza.

En los llamados **escultores posclásicos**, se aprecia una tendencia a romper el equilibrio y la rigidez marcada por la estereotipización de los modelos anteriores.

Pathos. Puede traducirse como *emoción*. En la escultura clásica griega, el **pathos** se encuentra muy contenido, pero en el helenismo se desata y las emociones aparecerán de manera vívida y naturalista.

Imagen

40:Relieve del friso de las Panateneas.
Imagen bajo licencia Creative Commons.

Imagen 41:
Copia del
Doríforo que

creó Policleto
para
demostrar la
perfección de
su canon.

Imagen bajo
licencia
Creative
Commons.

Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. 17

Fundamentos del Arte I

Creative Commons.

1º Bachillerato de artes

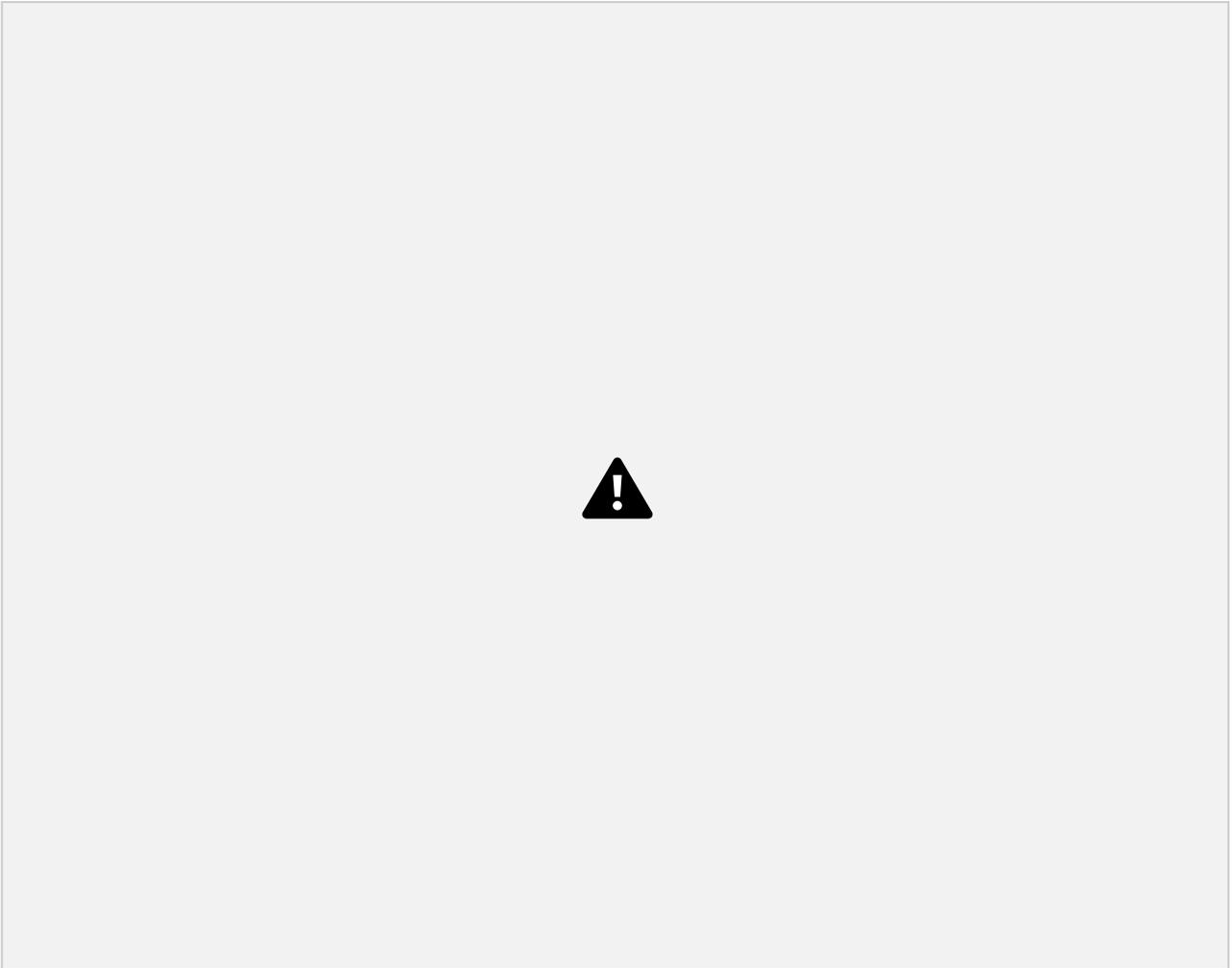
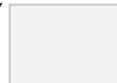

Imagen 43: Comparativa entre los cánones de Policleto y de Lisipo.
Imagen bajo licencia Creative Commons, derivada de la imagen 41 y
de la imagen 42: Apoxiómenos de Lisipo, imagen bajo licencia

La crisis de los ideales anatómicos de **Policleto** se aprecia en la escultura de

Lisipo: en su *Apoxiomenos* (el que se limpia el aceite) sus músculos son a la vez fibra y grasa y presenta un canon más largo (siete cabezas y media en lugar de siete), además de tratar un tema vulgar. El *canon de Lisipo* será adoptado en el Renacimiento, e incluso será superado por otro más esbelto, de ocho cabezas.

Scopas, en sus obras, a veces, abandona la serenidad que había en Fidias y prefiere expresar el movimiento, como en su *Ménade danzante*, donde una atrevida composición helicoidal obliga al espectador a rodear la escultura y verla desde varias perspectivas. Sin embargo, otras muchas de sus obras (como su *Ares Ludovisi*) son plenamente clásicas.

Praxíteles, es el creador de un estilo original son *Apolos* de cuerpo blando, que curvan su cadera (curva praxiteliana, herencia del contra posto policletiano) al apoyar indolentemente el brazo y traslucen cierta nostalgia en su rostro. Otra de las obras más celebradas de fue la *Afrodita de Cnido*, que inauguró una nueva tipología de gran éxito en el futuro, sobre todo en el *Renacimiento* y el *Barroco*: las llamadas *Venus púdicas*, representadas a la salida del baño y tapándose el pubis.

18 Bloque 4. El origen de Europa. Grecia

Fundamentos del Arte
I

1º Bachillerato de artes

Escultura helenística

El helenismo es consecuencia de la crisis de la polis, al integrarse bajo el dominio macedónico. Los valores de armonía y medida de la Grecia clásica son sustituidos por concepciones estéticas nuevas, entre las que destacarán la expresión del sentimiento (o *pathos*) y el afán propagandístico.

En la escultura se inicia una era de realismo un tanto amargo: se prefiere el desequilibrio de los cuerpos retorcidos a las serenas posturas fidiacas, el dramatismo de las expresiones (*pathos*) a los rostros tranquilos, la fealdad de monstruos o seres amenazadores a la belleza clásica. En el grupo de *Laocoonte*, por ejemplo,

los cuerpos se retuercen, los músculos se hinchan, los rostros expresan dolor.

Se sigue considerando a Atenas como el solar de la cultura por excelencia, pero aparecen otros centros y escuelas como Rodas o Pérgamo. El recuerdo de los ideales de armonía se conservan en la *Venus de Milo* o la *Victoria de Samotracia*. Aparecen además nuevos temas, algunos con carácter **anecdótico**, como *El niño de la espina*. En otros casos, se crearán grandes programas iconográficos para la exaltación propagandística de las dinastías macedónicas, como en el caso de la atálida en el *Altar de Zeus* en Pérgamo, o en la representación de enemigos a punto de morir, como en el caso del *Galo moribundo*.

refleja una acción cotidiana,
sin ninguna trascendencia
religiosa, histórica, etc.

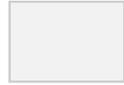

*Imagen 46:
Victoria (Niké)
de Samotracia.
Imagen
perteneciente al
dominio público.*

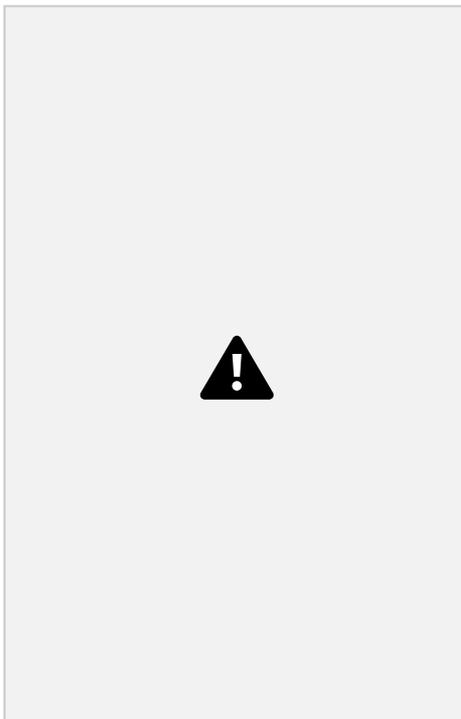
Tema anecdótico. En arte, es todo aquel motivo que

Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. 19
Fundamentos del Arte I
1º Bachillerato de artes

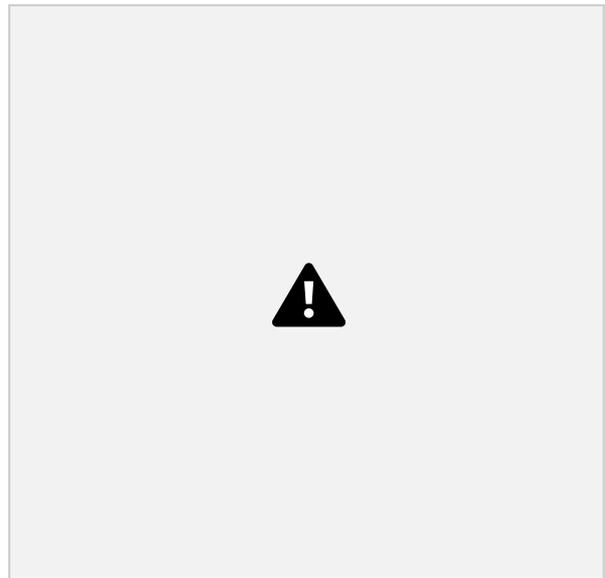

LA PINTURA Y LA CERÁMICA GRIEGAS.

Una cultura tan sensible a todas las manifestaciones artísticas no podía prescindir de la pintura, pero esta se ha perdido y tan solo nos quedan algunos nombres de pintores como *Zeuxis* o *Parrasios*, cuyas obras eran tan *naturalistas* que hay anécdotas que cuentan que los pájaros acudían a picotear las frutas que pintaban, o *Apeles*, de quien se dice que Alejandro Magno tenía un cuadro sobre su lecho. Algunos de estos pintores exponían sus obras en grandes paneles en el ágora, e incluso los *Propileos* de la Acrópolis sirvieron a veces de sala de exposiciones. También nos

Imagen 49: Vaso de Dípilon, del Período Geométrico. Imagen bajo licencia Creative Commons.

quedan algunos ejemplos de retrato naturalista helenístico en los *Retratos de El Fayún* que vimos en el bloque anterior, donde queda patente la maestría de los pintores griegos (en este caso, a caballo entre la Grecia helenística y la romana).

Pese a haberse perdido la mayoría de las expresiones pictóricas mencionadas, aún queda su reflejo en la cerámica, donde los pintores griegos plasmaron un estilo muy peculiar y característico que servía de decoración a los vasos, de los que encontramos una gran variedad de formas (cántaros, cráteras, platos, pixis, etc.). Los motivos decorativos son muy diversos: leyendas heroicas, temas históricos, juegos atléticos, escenas de la vida cotidiana, etc. La cerámica constituyó uno de los más bellos productos artísticos y fue un objeto de exportación y de lujo de primer orden, de manera que encontramos cerámica griega por todo el Mediterráneo desde épocas muy antiguas.

También en la cerámica se produce una clara evolución: 1. *Periodo geométrico* (siglos XVIII a.n.e.): se conservan muchas piezas cerámicas del periodo, entre ellas la mayoría de los encontrados en el cementerio de *Dípilon*. Presentan en su decoración

puntos, líneas paralelas, triángulos, círculos, espirales, etc., ordenados en bandas de distinta anchura. En el centro de la vasija puede aparecer alguna escena con idéntico esquematismo y estilización. Generalmente son escenas funerarias. El tamaño de estos vasos es grande, de entre metro y medio y dos metros.

2. *En la época arcaica* (siglos VI-VI a.n.e.) encontramos la cerámica llamada de *figuras negras*. Lo narrativo tiene más importancia que lo decorativo, adquiriendo cada vez más protagonismo la figura humana. Van desapareciendo las bandas hasta llegar a un tema único, una especie de *metopa* pintada en el centro de la vasija. Normalmente se trata de cerámica de lujo, días. Ejemplos: *Vaso François* (570 a.n.e.) del ceramista Ergotimos; o el *Vaso de Ajax y Aquiles* pintado por

Normalmente se trata de cerámica de lujo, días. Ejemplos: *Vaso François* (570 a.n.e.) del ceramista Ergotimos; o el *Vaso de Ajax y Aquiles* pintado por

20 Bloque 4. El origen de Europa. Grecia

Fundamentos del Arte I

1º Bachillerato de artes

Exequias. La cerámica de figuras negras es heredera de la llamada *cerámica orientalizante*, que se hacía en Corinto durante los dos siglos anteriores, cuyos motivos eran rosetas, grifos, leones, etc., con una técnica muy parecida a lo que sería posteriormente la *cerámica ática de figuras negras*.

3. *La época clásica* (desde fines del siglo VI a.n.e.): en este momento se invierte la policromía apareciendo las *figuras rojas*, sobre fondo negro. Las escenas irán ganando naturalidad, expresividad y movimiento, con un paulatino dominio de la perspectiva. El estilo se supone que fue inventado por un solo pintor cerámico del Ática (la región de Atenas), al que se le ha venido a llamar **Pintor de Andócides**, ya que solo se conoce que trabajó para dicho ceramista, uno de los más importantes del periodo y quien ya firmaba muchas de sus obras. Algunas de las piezas cerámicas fronterizas tienen ambas técnicas (*figuras rojas* por una cara y *negras* por la otra), por lo que son llamadas de *estilo bilingüe*.

4. A lo largo del V a.n.e. se irán añadiendo otros colores, hasta llegar a la cerámica policromada. Esta cerámica se usa a lo largo del siglo IV a.n.e. y del *Helenismo*.

eran reflejo y encarnación de todos los aspectos de la Humanidad.

Los dioses y diosas interactuaban con los humanos, y a veces se encaprichaban de

mortales y procreaban seres llamados **héroes**, como *Hércules*, hijo de *Zeus* y una mortal, *Deyanira*.

Gracias a la cerámica y la escultura conocemos a la perfección la iconografía del **panteón olímpico**, y por la literatura griega conocemos las acciones y relaciones de las divinidades y sus actos más importantes, así como su jerarquía.

Existen muchos *mitos* sobre el origen y nacimiento de los dioses. Según los más extendidos, al principio solo existía el *Caos*, del que

LA RELIGIÓN GRIEGA

La religión griega era **politeísta**, con un **panteón** de divinidades antropomorfas que solo se diferenciaban de los seres humanos en su inmortalidad, pero que solían tener sus mismas debilidades y pasiones, de manera que

entre un dios o diosa con un ser humano. A veces se convierten en dioses, por ejemplo comiendo **néctar y ambrosía**, el alimento del Olimpo.

Panteón. Conjunto de dioses y diosas de una religión determinada, y en algunos casos de un linaje divino determinado.

Politeísmo. Religión que acepta la existencia de varios dioses.

*Imagen 52: Genealogía de los dioses.
Imagen bajo licencia Creative Commons.*

Héroe. Ser semidivino fruto de las relaciones carnales

Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. 21
Fundamentos del Arte I
1º Bachillerato de artes

masculina a *Urano* (el *Cielo*), con el que tuvo muchos hijos: los *Titanes* (de los que el más importante fue *Cronos*, el *Tiempo*), los *Cíclopes* y los *Hecatónquiros* (en griego, *los de las cien manos*). *Cronos* derrocó a su padre, *Urano*, cortándole los genitales con una hoz y arrojándolos al mar, dando origen a *Afrodita*, que surgió de la espuma formada en el oleaje por el semen de *Urano*.

Cronos gobernó con *Rea* (su hermana, una *titánide*) y encerró a cíclopes y hecatónquiros en el *Tártaro*. Como temía que sus hijos hicieran con él lo que él hizo con su padre, los devoró a todos nada más nacer, excepto a *Zeus*, ya que mediante una estratagema *Rea* le dio a *Cronos* a comer una piedra en vez de al bebé. Cuando creció *Zeus*, envenenó a su padre e hizo que vomitase a sus hermanos, que se enfrentarían a *Cronos* y los *Titanes*, que serían vencidos en la *Gigantomaquia*.

Zeus se estableció en el monte *Olimpo* reinando junto a *Hera*, su esposa y hermana, *Poseidón* (dios del mar) o *Hades* (dios del Infierno), con los que se repartió la creación. En el *Olimpo* vivieron el resto de los **doce dioses olímpicos**, como *Ares* (dios de la *Guerra*), *Hefestos* (el dios herrero), *Atenea* (que surgió de la cabeza de *Zeus* totalmente armada, acompañada por el búho, la égida o coraza y el escudo con la cabeza de *Medusa*), *Hermes* (dios del comercio, mensajero de los dioses, representado por su caduceo cetro y sus pies alados), *Apolo* (dios del Sol, la música y la poesía, representado con la lira), *Dionisos* (dios del vino y del teatro, representado por la

el *Olimpo*
parejas, y
los. Estas
na: **Hestia**
con casco
de reina),
con el rayo

Imagen 55: Fragmento de un relieve helenístico (siglo I a.n.e. - siglo I) representando los doce olímpicos con sus atributos, en procesión. Imagen perteneciente al dominio público.

OBJETOS DE LA CULTURA GRIEGA: FIGURAS, HERRAMIENTAS, JOYAS.

La cultura griega es muy conocida no solo por la gran cantidad de testimonios escritos, sino por la riquísima colección de objetos de todo tipo encontrados en los yacimientos arqueológicos.

Entre los objetos suntuarios se puede encontrar **joyas**, objetos y estatuillas **votivas** de metal (plata y bronce) y, sobre todo, **monedas**. En todas ellas se aprecia la **influencia**

tesoros, como vasos o máscaras de oro (como la *Máscara de Agamenón* de la *imagen 4*, o los *Vasos de Vafio*). En este periodo es patente la influencia egipcia, no solo en el canon de las figuras, sino también en los modelos seguidos. Por ejemplo, se utilizaba una especie de *sarcófago* para las cenizas (llamado *lárnax*), y las *pateras* o platos ceremoniales, en metal o

cerámica, imitaban los egipcios.

La moneda usada en Grecia era el *dracma de plata*, que en el Ática clásica equivalía a seis *óbolos*. Cada *óbolo* equivalía a ocho *calcos* de cobre. Por otro lado,

Objeto votivo. En arte, es toda aquella ofrenda que se entrega a una divinidad para obtener o agradecer un favor o para cumplir una promesa. También se llaman **exvotos**.

y 60 *minas* un *talento*. Estas equivalencias no eran generalmente aceptadas en todas partes, y se solía recurrir a pesar el metal. En ocasiones circuló el *estátero*, que solía equivaler a dos o cuatro *dracmas*, según la región de uso. Se han encontrado tesoros en

embargo, lo más interesante para conocer una civilización son sus objetos cotidianos, como herramientas, menaje del

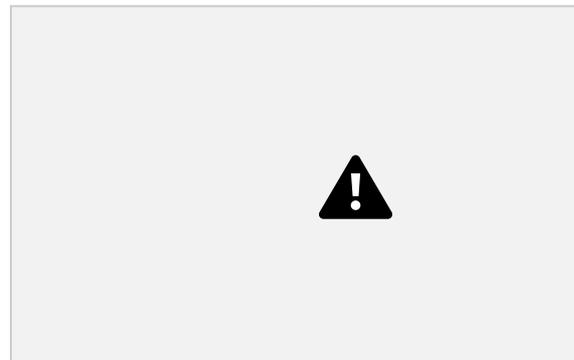
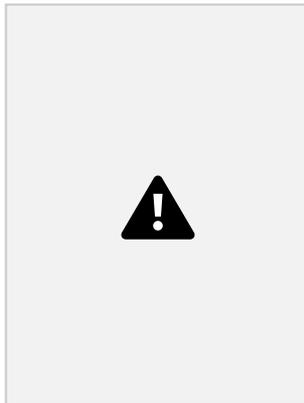
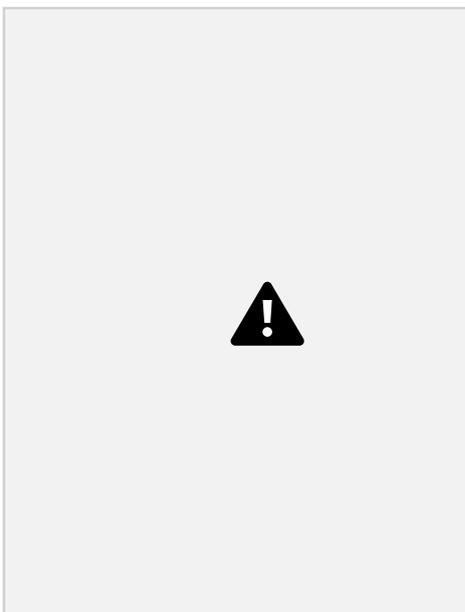

Imagen 57:
Tetradracma. Imagen bajo licencia Creative Commons.

100 *dracmas* hacían una *mina*,

necrópolis (cementeros), como el de *Cameros*, ya que en época arcaica se solían enterrar las cenizas con un rico ajuar compuesto por collares, anillos, pendientes, etc., todos ellos con fuerte influencia fenicia. Sin

Imagen 59:
Pendiente de oro procedente de la necrópolis

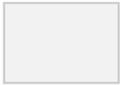

hogar, cubiertos, armas, etc.,
donde los griegos destacaron.

Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. 23
Fundamentos del Arte I
1º Bachillerato de artes

dedicados a **Dionisos** donde músicos desfilaban y
tocaban instrumentos en honor a esta divinidad, en forma
de procesión

Agón. Certamen teatral que en Grecia duraba 10 días en
los cuales se representaban obras en un concurso en el
que el autor vencedor ganaba un trípode de bronce.

EL TEATRO GRIEGO: ARQUITECTURA, TEMAS,
REPRESENTACIÓN

El t

circular. Por ello, en el centro de los

se situaban el coro y los
músicos. Estos teatros se
encontraban en los santuarios
y zonas sagradas, y
aprovechaban el declive de
montes y hondonadas
naturales para construir el
graderío (llamado **cávea**,
kolion o **théatron**), que en un
principio tendría asientos
provisionales y más tarde se
irían haciendo permanentes,
en piedra,

teatros se
situaba
una amplia
zona
circular o
elíptica
para ello,
llamada

orquesta (orchestra), donde

Dramático. Todo lo que tiene que ver con la representación
teatral.

función dramática: como solía ocurrir que la puerta occidental diera al campo y la

situados de forma escalonada y abarcando más de la mitad de un círculo (eran ultrasemicirculares), de manera que cualquier espectador pudiera contemplar la *orchestra*. Los anillos concéntricos de asientos estaban surcados por pasillos radiales (que separaban la cávea en cuñas o *kerkís*) y otros concéntricos (*diazomas*), que facilitaban la movilidad del público. Con el tiempo, en el teatro se representaron piezas de mímica, y será ya hacia finales del siglo VI a.n.e. cuando el teatro empieza a desarrollar tramas y diálogo hablados. Para ello se hizo necesario establecer una edificación, la **escena** (*skene*) que servía de telón de fondo monumental a las representaciones, con una plataforma delante (el **proskenion** o **proscenio**) que servía de escenario, al que se accedía por rampas a través de dos puertas laterales (**párodos**) que tenían

oriental a la ciudad, cuando los actores entraban o salían por una u otra puerta, el público lo tomaba como parte de la acción.

El teatro era en Grecia un entretenimiento multitudinario que se desarrollaba en certámenes de ocho horas diarias durante diez días seguidos.

Al acabar el **agón**, un jurado dictaminaba quién había sido el ganador, que era agasajado y tratado

Sófocles o **Esquilo**) representaban allí sus **comedias** o sus **tragedias**.

como una estrella. Los principales autores (como **Aristófanes**, **Eurípides**,

24 Bloque 4. El origen de Europa. Grecia

Fundamentos del Arte
I

1º Bachillerato de artes

En la Atenas de **Pericles**, el teatro experimentó una época dorada, ya que desde el punto de vista del gobierno ateniense, el teatro educaba y culturizaba a la población, inculcándole valores morales y aportando conocimiento. Por ello, el teatro fue potenciado desde el estado, que obligaba a los ciudadanos más ricos, mediante la institución de la **coregía**, a mantener bajo su protección a los coros y los actores. **Pericles** mismo llegó a ser **corego** para *Los persas*, de **Esquilo**.

El teatro llegó a ser una actividad tan popular, que se llegaron a levantar teatros provisionales, de madera, que solo se mantenían los diez días que duraban las representaciones. Existían muchos géneros, desde la **comedia** (pieza humorística) a la **tragedia** (obras de tema histórico y mitológico, muchas veces con final

escabroso), pasando por la **sátira** (muy aceptada en Grecia) o el **ditirambo** (pieza poética en honor a Dionisos), además del *momo* (mímica) o la declamación poética.

Algunos de los principales autores dramáticos son los siguientes: **Tespis**, según la tradición, viajaba con su carromato por toda Grecia representando dramas en honor a Dionisos. Se le atribuye la introducción de un actor que dialogaba con el coro, que pasó a detentar el protagonismo de la acción.

Esquilo introdujo un segundo actor (hasta entonces solo había uno en escena), con lo que enriqueció sus obras con diálogos, aunque el coro seguía teniendo gran personalidad, así como la música y la danza. Solía escribir sus tragedias en grupos de tres, que pese a ser independientes en cuanto a representación, estaban unidas por un hilo temático. A

veces, incluso realizaba una cuarta obra ligada en forma de sátira. Su temática es la mitología heroica. Se centra en el sufrimiento fruto siempre de una mala

Commons.

ncias. Entre sus
sas o el ciclo de
nario. No solo
agedia y la
(con lo que la
entó el número
que también

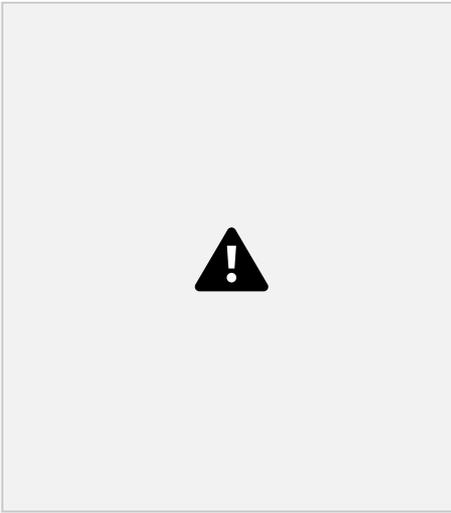

Imagen 66: Busto de Sófocles en el Museo Pushkin. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Imagen 65: Busto de Esquilo. Imagen bajo licencia Creative

escenográficos y de decorado. Sus obras más famosas son tragedias centradas en sagas heroicas, como *Electra*, *Antígona* o *Edipo rey*.

Eurípides, por su parte, desarrolló idéntica temática mitológica, pero se centró en la psicología de las relaciones sociales entre los personajes y centró la atención en los actos, relegando al papel del coro que ocupaba el segundo plano. *Medea* y *Troyanas* son dos

obras maestras.

Bloque 4. El origen de Europa. Grecia. 25
Fundamentos del Arte I
1º Bachillerato de artes

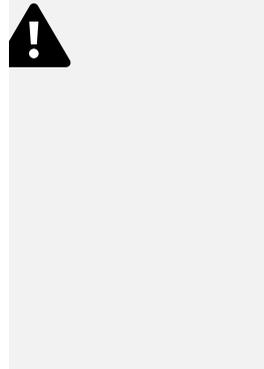

Imagen 68: Busto de Aristófanes. Imagen de dominio público.

Imagen 69:
Máscara teatral
para representar el
personaje de un
esclavo.
Creative Commons.

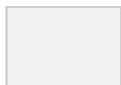
En el teatro griego lo importante es la acción y las relaciones humanas, quedando el actor en segundo plano. De hecho, solían utilizar **máscaras** u ocultaban su rostro con barro o azafrán, como símbolo de adoptar una nueva personalidad. Cada papel estaba representado por dichas máscaras, que tenían un tamaño sobredimensionado para verse mejor y mejorar la acústica. Gracias a este recurso, un actor podía representar múltiples personajes en la misma obra.

Los actores usaban **coturnos**, una especie de zuecos con alzas que le dotaban de mayor visibilidad para los espectadores más alejados y resaltaba simbólicamente la importancia de ciertos personajes (los nobles, por ejemplo).

El **vestuario** consistía en túnicas y mantos con colores que denotaban la naturaleza de los personajes: los importantes se vestían de colores alegres, los tristes vestían de colores oscuros, y los personajes del pueblo llano se vestían con colores normales. El **coro**, por su parte, siempre se vestía de negro y se disponía de espaldas al público, en la orchestra. En algunos casos, utilizaban túnicas ceñidas, con mangas y perneras, que se rellenaban con cojines en ocasiones, como en el caso de personajes obesos o grotescos, o para ganar visibilidad.

Solo actuaban, como mucho, tres actores a la vez, y los decorados eran sencillos (a veces inexistentes), apoyados en el edificio de la **escena** (*skene*) como, por ejemplo, cuando los dioses hablaban desde arriba (*theologeion*).

Impiedad. En la *Antigüedad*, era sinónimo de irreligiosidad o ateísmo.

Aristófanes, por último, es el maestro de la comedia y la sátira, tocando temas contemporáneos del público y no dejando títere con cabeza en sus obras. De ideología muy conservadora, atacó la relajación de las costumbres y la **impiedad**. En *Las Nubes*, por ejemplo, ridiculizó a **Sócrates**, y en *Las Aves* cargó contra un público estúpido que no comprendía a veces las sutilezas del teatro.

Actividad. Identifica en el *Teatro de Epidauros*, los siguientes elementos:

Párodos.

Proskenion.

Diazoma.

Orchestra.

Kerkís. Imagen 70: Teatro de Epidauros. Imagen bajo licencia Creative Commons.

26 Bloque 4. El origen de Europa. Grecia

Fundamentos del Arte
I

1º Bachillerato de artes

aquello que marca una pauta, que sirve de modelo digno de imitación y que no pasa de moda. El arte griego cumple estas premisas, porque, de hecho, fue el *modelo* seguido por Roma en casi todas sus producciones: los templos se construían con tejado a dos aguas sobre una columnata inspirada en los órdenes griegos, su escultura siguió los patrones griegos, sus pintores imitaban a los griegos... De hecho, el idioma oficial del Imperio Romano fue el latín para los temas administrativos y el derecho, pero la lengua de cultura, de intercambio intelectual, fue el griego, e incluso en la mitad oriental del Imperio el griego se impuso como lengua vehicular. Los romanos quedaron fascinados por su filosofía, su arte y su forma de vida, y puede considerarse que el **helenismo** es el punto de partida del arte romano.

En escultura esta influencia es más fuerte, porque los artistas romanos *copiaron* en mármol las principales obras en bronce de la época clásica, hasta el punto de que muchas de las esculturas griegas que hoy se han perdido podemos disfrutarlas gracias a dichas copias. Es el caso del *Doríforo* de Policleto, del *Discóbolo* de Mirón o, incluso, del grupo de *Laocoonte y sus hijos*. Por otra parte, algunas de las obras originales romanas tienen clara inspiración en las griegas, como queda patente en *Augusto de Prima Porta*, contrapartida romana del *Doríforo*, tanto en proporciones como en el **contraposto**, la pose, etc.

El *Renacimiento*, por su parte, supuso la recuperación de los modelos clásicos de la *Antigüedad*, de modo que los grandes maestros griegos pasaron a ser la guía a seguir, volviendo a la serenidad, al contraposto, al desnudo, etc. Sin embargo, el *Renacimiento* no se contentó con hacer copias serviles de lo antiguo, sino que también aportó cierto aire fresco, como en el caso del canon, que generalmente es algo más alargado que el de Lisipo, quizás por influencia gótica, mucho más elegante. Es patente el caso de **Donatello** o de **Miguel Ángel**, cuyas obras son plenamente griegas en concepción, aunque su temática pertenezca al mundo iconográfico **judeocristiano**.

En la arquitectura se recuperaron los **órdenes**, tanto los tres griegos como los dos romanos (el *toscano* y el *compuesto*, que veremos en el Bloque 5). De hecho, la columna clásica se convirtió en elemento distintivo de la arquitectura renacentista, y se reinterpretaron los fronto

nes, los
principa
Brunelli
de los ó

unos de los
Alberti y
propagandistas

Contraposto. Italianismo que describe la composición de ciertas esculturas que se disponen de modo que sustentan el peso del cuerpo en una sola pierna, mientras que la otra pierna está relajada. Así, un hombro queda por debajo del otro y el pie se atrasa o adelanta con respecto al cuerpo de una sutil curvatura vertical dando al cuerpo un sutil movimiento.

o. **Ámbito cultural occi dental**, basado en la cultura clásica, la filosofía, filosofía y religión cristiana y judía, y en la Biblia.

Imagen 74: Iglesia de la Madeleine.
Imagen
bajo licencia libre (dominio público).

directamente inspiradas en las grandes obras clásicas, si bien pasadas por el tamiz romano. Sin embargo, será en el siglo XVIII, con el *Neoclasicismo*, donde las formas griegas alcanzarán su verdadero apogeo en el mundo occidental, ya que de mano de las *academias* reales europeas pasaron a ser no solo inspiración, sino también *norma*, ya que dichas instituciones establecieron una especie de dictadura cultural basada en el ideal heleno, en su versión más pura y clásica, trascendiendo a la moda. De hecho, algunos edificios neoclásicos, como es el caso de la *Iglesia de la Madeleine* de París (obra de **Vignon**)

no son otra cosa que la reedición de los modelos griegos.

La escultura neoclásica, por su parte, se plegará totalmente a los presupuestos de los maestros griegos de época clásica, y se recuperarán temas y modelos, así como el canon, que será muy purista, además de volver a la serenidad inexpressiva de los rostros, los temas mitológicos, la idealización de los modelos, etc. La obra *Jasón con el Vello de oro*, de **Thordvaldsen** (evidente una vuelta al canon establecido por el *Doríforo*), y *Perseo con la cabeza de Medusa* (inspirada en el *Apolo de*

ión, fo
Artes.

Actividades.

Belvedere), de **Antonio Canova**, son dos puros ejemplos de inspiración en el clasicismo hasta el refinamiento.

1. Identifica en la escultura de Leone Leoni titulada *El emperador Carlos V dominando al Furor*, los elementos clásicos que hemos estudiado en la escultura griega: indica si existe alguna obra clásica en la que creas que se ha inspirado Leoni, y compara su canon con el de la obra presentada.

2. En grupo, organiza un visionado de la película *Hércules*, de dibujos

animados, e intenta identificar en ella la mayor cantidad de dioses,

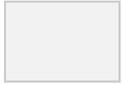
diosas y héroes posibles, haciendo referencia a sus atributos.

3. En grupo, organiza el visionado de la película 300, y comprueba cómo el cómic se permite muchas licencias que en realidad no tienen mucho rigor his

tórico, aunque gran parte de la película sí que puede considerarse como bien documentada. 4. Realiza un plano de tu pueblo, tu ciudad o de otra localidad de tu elección y señala lugares donde se puedan encontrar columnas de órdenes clásicos griegos, aunque estén muy modificados.

Imagen 77: Escultura en bronce de Leone Leoni titulada El emperador Carlos V conquistando al Furor. Como curiosidad, esta escultura podía vestirse con una coraza, también de bronce. Se puede contemplar en la entrada del Museo del Prado en su versión vestida. Imagen bajo licencia libre (dominio público).

28 Bloque 4. El origen de Europa. Grecia

A GRAN

*Imagen 1 : Mapa del Imperio Romano en el siglo II,
bajo
Trajano. Imagen bajo licencia Creative Commons.*

Culturalmente, Roma fue la heredera de la Grecia helenística. Sin
Imperio. Estructura política que suele tomar la forma de
una monarquía y que se basa en la supe
ditación de una
serie de pueblos a otro que los domina.

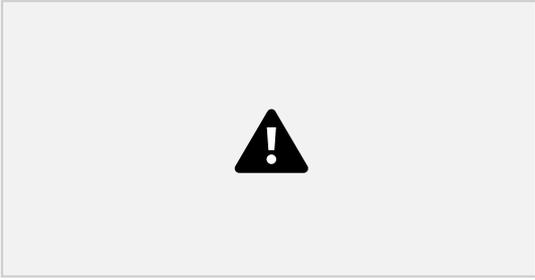

Imagen 2 :

SPQR, iniciales de *Senatus Populusque Romanus* (el Senado y el Pueblo romano), símbolo por antonomasia de la República romana, que enseñoreaba en sus emblemas. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Funcional. Si nos referimos al arte, es toda aquella obra que, además de cumplir con su función estética, cubre una necesidad y se diseña teniendo en cuenta su utilidad práctica.

embargo, en lo político constituyó un inmenso estado imperial que abarcó toda la cuenca mediterránea y que se convertirá en el antecedente cultural de todo el orbe Occidental hasta la actualidad a través de la Edad Media y de Bizancio.

Lo que más caracteriza al arte romano es el haber unido la herencia griega con la etrusca, conciliando el ideal de belleza heleno con el realismo propio de Roma.

El arte romano presenta una clara evolución que se puede asociar a las diferentes etapas históricas por las que pasó la propia Roma: La **Monarquía** (del 753 al 509 a.n.e.): es un periodo poco conocido de la historia romana, durante el que la dependencia política del mundo etrusco se deja notar en la impronta que este pueblo dejó en la formación del arte romano.

La **República** (del 509 al 31 a.n.e.): es el periodo de formación y expansión del Estado Romano, así como de su consolidación y absorción tanto de los estados helenísticos como del propio arte griego, al tiempo que la forma de gobierno adquiere cada vez más el carácter personalista de sus principales generales, lo que se traduce, todo ello, en un carácter **funcional** del arte y en una finalidad propagandística.

El **Imperio** (del 31 a.n.e. al 476 d.n.e.): se produce la máxima expansión de Roma bajo el gobierno autoritario de los emperadores,