

ARTE GRIEGO

INTRODUCCIÓN

- **Marco histórico-geográfico** : Mediterráneo oriental (Grecia, costa Jonia –Efeso, Mileto, Halicarnaso,- Creta, Islas Egeo, Magna Grecia -Siracusa, Agrigento, etc.- Colonias...) ; Grecia (nombre romano de la Hélade) actual no era la Hélade; orografía = importancia del mar, estructura de polis- aislamiento-/
- **¿Quiénes son los helenos o griegos?** ► Tribus indoeuropeas que invaden la P.Balcánica h.s.XII y que emigran (Magna Grecia, Mar Negro, Marsella, Rosas, etc.) hacia el s.VIII / No llegaron a formar una unidad política / estructura social similar: ciudadanos y no ciudadanos; gran desigualdad económica; existencia de esclavos; evolucionan de los regímenes aristocráticos (s.VIII), a las tiranías (s VI) y algunas al sistema democrático (s.V a.C.)/ comparten una lengua, unos dioses, el amor por la belleza, el racionalismo, el interés por el hombre - cultura antropocéntrica : los dioses actúan como humanos- y el interés en pocas tipologías (el templo, la figura humana, ante todo)
- **Cronología** : Arranca de las invasiones indoeuropeas (dorios, eolios, beocios, tesalios, etc.) h.s.XII a.C que destruyeron la cultura micénica./No olvidar el sustrato prehelénico, las influencias orientales –hititas y egipcias- que contribuyeron a la transición de lo geométrico a un naturalismo creciente. Etapas: **Protogeométrico(X-VIII), Arcaico (VIII-VI), Clásico (499 G. Médicas-323,muerte de Alejandro Magno) y Helenístico (323 a.C. –123/30 a.C.)**
- **Claves para la comprensión del arte griego:**
 - A) Frente a la centralización política de Egipto ► Polis autónomas y autárquicas
 - B) Frente a las castas sacerdotales ► Cualquier ciudadano puede serlo
 - C) Frente a una concepción teocrática ► dioses con aspecto humano y el hombre como centro. ► *Visión racionalista, interés por la búsqueda de la armonía (simetría, número, correcciones ópticas...), más que por el colosalismo. Buscaban una explicación racional que ordenara las múltiples impresiones (caos) que el hombre percibe a través de los sentidos.*

Durante los 1000 años de arte griego hay una constante casi inalterable que coincide con un lema que según se cuenta estaba en la puerta de la Academia de Platón": No entre aquí quien no sepa geometría". ¿Qué les llevó a esta idea? La intuición de que en el mundo había reinado la confusión "cháos" hasta que se impuso en él un orden que lo convirtió en un "kosmos", en un todo racional, inteligible y armónico. Para los pensadores griegos, el universo poseía una estructura geométrica, matemática. Así, la belleza era la relación numérica de cada parte de la obra con la parte vecina.

 - D) **Importancia de la religión y el mito : religión apolínea ► aristocrática (belleza, claridad, armonía) y religión dionisiaca ► popular (culto a la naturaleza, misterica)**

PANTEÓN HELÉNICO	
ZEUS (Júpiter)	Padre de los dioses y de los hombres
HERA (Juno)	Señora del Olimpo
AFRODITA (Venus)	Diosa de la belleza y el amor
ARTEMISA (Diana)	Diosa de la caza
HERMES (Mercurio)	Mensajero de los dioses
POSEIDÓN (Neptuno)	Señor de los mares
APOLO (Febo)	Dios de la luz
DEMÉTER (Ceres)	Protectora De la agricultura
HEFESTO (Vulcano)	Dios de la metalurgia
HESTIA (Vesta)	Protectora de la vida familiar

ARES (Marte)	Dios de la guerra
ATENEA (Minerva)	Diosa de la sabiduría

E) Frente al antinaturalismo ► Es humanista tanto por el tema –el hombre- como filosóficamente – el hombre se convierte en la medida de todas las cosas./ observación y estudio de la naturaleza que no hay que confundir con “realismo” ya que los edificios y las esculturas son la expresión universal de la armonía y la esencia de la naturaleza

F) Frente al arte al servicio del monarca o casta sacerdotal ► **Expresión colectiva** de la polis...pero surgen personalidades individuales que lograron fama y prestigio; cambiará en el periodo helenístico. Frente a los antiguos imperios agrarios (Egipto y Mesopotamia) sometidos a poderes centralizadores.

- **Carácter comunitario** : La arquitectura griega es expresión de una comunidad. Tiene un carácter oficial y la construcción la encargan los ciudadanos. El templo es el símbolo de la religión del estado- se destina a morada de la imagen del dios y a tesoro público. Deben respetar la planta del anterior y no invadir el recinto asignado a otra divinidad. Este espíritu se rompe con el helenismo ► la arquitectura será expresión del poder absoluto de los gobernantes)
- **Arquitectura arquivada** (aunque conocían el otro sistema, prefirieron el arquivado)
- **Importancia del templo.** Es la tipología arquitectónica más importante
- **Perfección de las obras.** El templo griego se define por su armonía constructiva, donde el número, la proporción y equilibrio son los ideales que se intentan alcanzar. Una obsesión de la arquitectura griega es la perfección técnica de sus obras, manifestada en el perfecto acabado de sus muros, ajustados sin argamasa. La construcción tiene en cuenta además una serie de efectos ópticos, con el fin de alcanzar un encuadramiento de la obra en su conjunto igualmente perfecto (se arquean ligeramente hacia abajo tanto los arquivados como el estilóbato, ya que el ojo humano tiende a curvar ligeramente las líneas horizontales hacia arriba.
- **Inención del concepto de orden.** Cada edificio se compone de partes fijas- basamento, soportes y entablamento- que tienen una función y formas determinadas. Estas partes se combinan según reglas previas. Estas “reglas” son los órdenes dórico, jónico y corintio)
 DORICO: Surge hacia el s. VII a. C. en los primeros modelos arquitectónicos de madera, aunque como orden completo lo hará hacia el 600 a. C. en templos como el de Hera en Olimpia y Artemis en Corfú.
 JONICO: Hacia mediados del s. VI a.C hace su aparición en el territorio de Jonia, de ahí su denominación. Nace como una construcción en piedra y contiene valores simbólicos vinculados a tradiciones orientales, al concebir el templo como el bosque da la divinidad, de ahí su acumulación de columnas y capiteles característicos de volutas que parecen ser las plantas que florecen en dicho bosque al contacto con Dios. Resulta más esbelto que el dórico y adquiere dimensiones más notables
 CORINTIO: Aparece ya en la primera mitad del s. IV a. C.. Sus diferencias respecto al orden jónico se concentran en el capitel, formado por hojas de acanto dispuestas en dos o más filas.

1. EL TEMPLO

- **Origen** ► temenos con uno o varios árboles sagrados y un ara de sacrificio que a veces coincide con la acrópolis/otros autores lo hacen derivar del megarón micénico. Los primeros serían de adobe y madera/El Heraion de Samos será el 1º que en el s.VIII se rodee de un portico columnado. A partir de entonces y cuando el edificio tenga como objeto de culto una estatua –lo que no sucede antes del s.VII a.C- ya se puede

hablar del templo griego. Los primeros templos eran de ladrillo, madera o adobe, más tarde se generalizó el mármol blanco. El templo se localiza en un lugar aislado (Temenos), al que se accede por unas puertas monumentales (Propileos)

- **Función** ► "vivienda" del dios/los fieles podían acceder previamente purificados para pronunciar una oración, pero las visitas no debían ser frecuentes/ al ser obras erigidas como fruto del esfuerzo colectivo de la polis, eran símbolos "políticos" de ellas
- **Concepción espacial** ► La historia de la arquitectura es ante todo la historia de las concepciones espaciales. El juicio arquitectónico es fundamentalmente un juicio acerca del espacio interno de los edificios...dicho esto si consideramos a la arquitectura griega como una concepción interior del espacio, esta tendría un papel secundario en la Historia, sobre todo porque el templo griego está hecho para ser visto desde fuera. La concepción del templo gira en torno a la figura del sacerdote, que era el único que penetraba en su interior. Las ceremonias, se realizaban en altares situados en el exterior del templo.
- **Estructura** ► Planta rectangular y uniforme poco evolucionada en el tiempo. El interior se suele dividir en tres salas: Pronaos: Primera estancia, Naos: Sala principal donde se venera a la divinidad y Opistodomos: Estancia trasera hace las veces de pórtico o depósito. Excepcionalmente aparece una planta circular , como el templo de Apolo en Delfos de dibujo circular (monóptero).
La cubierta es a dos aguas
Tipos de plantas: In Antis: Presenta dos columnas en la fachada principal flanqueada por muros laterales. Próstilo: Sólo presenta columnas en la fachada principal, y los muros laterales no se prolongan. Anfipróstilo: Con columnas en los dos frentes. Períptero: Cuando la columnata rodea todo el templo. Díptero: Cuando la columnata rodea todo el templo en doble fila de columnas. Por otro lado, según el número de columnas que contenga la fachada del edificio podremos hablar de templos Dístilos (2); Exástilos (6), Octástilos (8) Ejem: el Partenón es períptero y octástilo.
- **Aparejo:** piedra sillar unidas con grapas (no con mortero). Cuando es mármol, se evita toda imperfección (cincelando, logrando gran regularidad de hiladas y juntas). Se policromaban
- **Los órdenes** : el aspecto exterior del templo estaba regulado por el orden, un conjunto de normas precisas que determinaban la forma, decoración y proporción de cada una de las partes del edificio/ tipos/

-	- E.SUSTENTANTES	- E.SUSTENTADOS
- - - - DORICO		-
- - - JÓNICO		-
- - - CORINTIO		-

- evolución

EL PARTENÓN

- a) **Introducción : La Acrópolis de Atenas** :evolución urbanística y principales edificios (libro de texto). Grandes dimensiones que están en consonancia con el simbolismo histórico que desea representar Atenas, mas que necesidades de culto –que se hacía

en altares exteriores-/ estilobato 69,51 x 30,86 m.; columnas 10,43 x 1,90 m. Importancia de las proporciones (rectángulo áureo) ► abandono del colosalismo de los templos de otras civilizaciones (egipcia, especialmente)

b) **Contexto histórico** (Estilísticamente ► periodo clásico (2ª mitad s.V a.C) / Contexto histórico : tras el triunfo de las polis griegas sobre los persas (II Guerra Médica: prales hitos, Maratón (490) , Salamina (480) y Platea (479)), Atenas se convierte en la polis hegemónica y aprovechándose de los fondos de la Liga de Delos, reconstruye la acrópolis – dedicada a Atenea, la diosa protectora de la ciudad- destruida por los persas / Pericles ► Ictinos y Calícrates (447-438) y Fidias que en el 432 a.C termina los frontones./ El Partenón ha sido además de templo, iglesia cristiana, mezquita y polvorín. En el s.XIX los británicos expoliaron sus relieves que en la actualidad se encuentran en el M. Británico

c) **Elementos constructivos :**

- **Materiales** ► Mármol rosado del Pentélico (el mejor), cincelados sus sillares (una vez colocados, para hacer desaparecer cualquier imperfección)/ Se pintaba las metopas de rojo y azul, los triglifos de negro y los collarinos de rojo. Grapas –colas de milano- , para unir los sillares. Madera , para la cubierta
- **Elementos sustentantes** ► **basamento o crepidoma, columna –basa, fuste y capitel**
- **Elementos sustentados** ► **entablamento –arquitrabe, friso y cornisa- y frontón**
- **Elementos decorativos** ► frontones (espacio perteneciente a la esfera celestial , por lo que acoge representaciones de los dioses), las metopas (espacio dedicado a los héroes y a sus luchas míticas que en el Partenón se representa el enfrentamiento del orden contra el caos y la barbarie ► la Gigantomaquia, la lucha de los Centauros y Lapitas, el saqueo de Troya, y friso exterior de la naos (espacio dedicado a batallas, procesiones, asambleas ► la procesión de las Panateneas), obras de Fidias
- **Estructura** : planta rectangular, octástilo, anfipróstilo, períptero. *Mirar gráficos del libro de texto* Originalidad : Nuevo recinto: el Partenón o sala de las vestales con cuatro columnas jónicas / Reducción de las naves laterales de la naos para ampliar el espacio para la estatua de Atenea Partenos/ Orientación hacia el E. Ligeramente ladeada hacia el S. Para mejorar su visión.
- **Estilísticos : Los órdenes** ► Síntesis feliz de los ordenes dórico (exterior: porticos e interior: naos) y jónico (exterior : friso a lo largo del muro que delimita las tres estancias del templo e interior: las cuatro columnas del Partenón o sala de las vírgenes)

d) **Significado de la obra :**

Concepto de belleza (armonía de las partes con las partes vecinas y con el todo)~ armonía ~ simetría ~ número ~eurítmia. Durante todo el arte griego hay una constante casi inalterable que coincide con una frase que precedía la Academia de Platón :”no entre aquí quien no sepa geometría”. ¿Qué les llevó a esta idea ? ► la intuición de que en el mundo había reinado el “cháos” hasta que se impuso en el un orden que lo convirtió en un “kósmos”, en un todo racional, inteligible y armónico. Para los griegos, el universo poseía una estructura geométrica, matemática. El arte debe ordenar las múltiples impresiones (chaos) que el hombre percibe a través de sus sentidos. (ej. , módulo ► relación ancho/alto del fuste de una columna; simetría ► fachada E. Y O.; proporciones : 8 columnas de frente por 8x2+1 de largo ; correcciones ópticas ► Columnas más gruesas en los extremos/ leve abombamiento del estilobato y antablamento/leve inclinación descendente hacia el interior del edificio

Función y concepción espacial ► No hay una preocupación espacial. Sólo es la casa de la diosa/Símbolo del orgullo de la polis: las Guerras Médicas fueron interpretadas como el triunfo de la libertad frente a la tiranía, de la moderación frente a la desmesura –hybris-

como un castigo de los dioses a lo que simbolizaban los persas/Culto, en el exterior. Para Bruno Zevi "el Partenón hay que entenderlo como una gran escultura".

2.- EL TEATRO

Era el lugar para la representación de tragedias y comedias y estaba dedicado a Dionisos

EL TEATRO EN LA ANTIGÜEDAD GRECOLATINA

ORIGEN DEL TEATRO

Desde tiempos remotos en la antigua Grecia se realizaban ritos en honor del dios Dionisos en los que un grupo de hombres disfrazados de machos cabríos danzaban, cantaban y escenificaban escenas sagradas.

Estos ritos dionisiacos dieron lugar en el S. VI a.C. a los certámenes poéticos denominados Agón en los que un coro de hombres danzaban ante el altar del dios y cantaban poemas de los autores locales. Los Agón fueron promovidos por Pisístrato como medio de educar a las masas populares urbanas en la incipiente democracia organizando los concursos entre las distintas tribus durante las "Dionisias", fiestas dedicadas al dios de los cultivos.

Cuando el número de asistentes aumentó se instalaron unos palcos de madera en la ladera de una colina para que los espectadores pudieran ver las representaciones desde detrás de las primeras filas y, cuando en las celebraciones del 500-496 a.C. se desplomó uno de los palcos y murieron algunas personas, se decidió construir un teatro estable de piedra en la ladera de la Acrópolis de Atenas: el teatro de Dioniso Eleuterio que sirvió de modelo a los que se edificaron posteriormente.

LAS FIESTAS Y EL TEATRO

Las fiestas griegas relacionadas con la naturaleza y la agricultura tenían un carácter religioso y estaban dedicadas a diferentes dioses; en Atenas la más importante era la "Dionisia" dedicada a Dionisos y se celebraba en primavera, el mes de elafebolion (marzo-abril).

Con motivo de esas fiestas se celebraban desde tiempos remotos certámenes poéticos que se realizaban en los pueblos y después se trasladaron a las ciudades. Estas representaciones dieron lugar a las funciones dramáticas escenificadas en el teatro que tienen, desde su comienzo, carácter de concurso.

LOS PREPARATIVOS

En Atenas uno de los más importantes magistrados, el arconte, tenía entre sus funciones organizar los espectáculos. Éste seleccionaba, entre las obras que presentaban los poetas, las que se pondrían en escena y también a los primeros actores (protagonistas). Después nombraba a los coregas, personas acomodadas quienes elegían a los miembros que formaban el coro y subvencionaban los gastos de la representación. A su vez el protagonista elegía al segundo actor (deuteragonista) y al tercero (tritagonista).

Con la relación de coregas, de poetas y de protagonistas que iban a participar se realizaba un sorteo para emparejarlos. El arconte sacaba de una urna los nombres de los coregas y éstos escogían al poeta que preferían. También se sorteaba los protagonistas que iban a representar las distintas obras procurando que cada uno actuase en obras de diferentes poetas.

Posteriormente el corega reclutaba a los miembros del coro (doce, quince o más) y se encargaba únicamente de la gestión económica mientras que el poeta autor de la obra y el protagonista dirigían e instruían al coro y a los demás actores en los ensayos.

En el S. IV a.C. (año 307 a.C.) el corega se sustituyó por el agonoteta que actuaba en esas funciones por cuenta del Estado.

LOS GÉNEROS TEATRALES

Las primeras manifestaciones consisten en danzas y cantos en fiestas campesinas con simples gestos y movimientos grotescos sin palabras: el mimo. En Roma se introdujo la máscara a los actores por lo que se eliminó el gesto en la pantomima.

A partir del S. VI a.C. Tespis enfrentó un actor al coro dando lugar al verdadero teatro. Los participantes llevaban la cara embadurnada. Sin embargo la verdadera TRAGEDIA fue creada por Esquilo que introdujo la máscara y el coturno (calzado alto) y un segundo actor. La tragedia consiste en la "representación de gestas en las que los héroes

sucumben en su lucha contra el destino". En ellas se ensalza el sentido heroico de las acciones valerosas aunque el héroe es el causante de su propio destino al que no se puede sustraer.

La tragicomedia y el melodrama son derivaciones de la original tragedia. La tragicomedia tiene su origen en Roma aunque se desarrolla a partir del Renacimiento y es una especie de tragedia con final feliz. El melodrama lleva los sentimientos de piedad y terror a extremos de exagerada irracionalidad. En él la monstruosidad alcanza grado de pesadilla.

La COMEDIA nos conduce a contemplar y regocijarnos de las vivencias de los personajes sin que tengamos que implicarnos como en la tragedia ni nos produce angustia sino que provoca una sensación más relajante y de reconciliación con la vida a pesar de su lado grotesco.

La farsa y el drama satírico están relacionados con la comedia. La farsa es una comedia exagerada que plantea una situación absurda frecuentemente relacionada con asuntos de pareja y relaciones extraconyugales. El drama satírico es similar a la farsa con temas mitológicos siempre.

La tragicomedia y el melodrama son derivaciones de la original tragedia. La tragicomedia tiene su origen en Roma aunque se desarrolla a partir del Renacimiento y es una especie de tragedia con final feliz. El melodrama lleva los sentimientos de piedad y terror a extremos de exagerada irracionalidad. En él la monstruosidad alcanza grado de pesadilla

LOS ACTORES Y LA REPRESENTACIÓN

Los primeros certámenes poéticos consistían en un danzas y cantos que realizaba exclusivamente el coro, pero pronto se introdujo en las tragedias un actor, el protagonista, que respondía al coro; Esquilo introdujo un segundo actor (el deuteragonista) y Sófocles el tercero (tritagonista). En las comedias no había un número limitado de actores sino que eran variables según las obras.

Los actores llevaban el rostro cubierto con una máscara y gesticulaban y se movían con cierta agitación a la vez que declamaban o cantaban acompañados de liras o flautas.

La vestimenta utilizada en las tragedias era la habitual en la vida cotidiana pero se distinguían los personajes representados por los colores, adornos y atributos que llevaban; en las comedias se añadían postizos que exageraban algún rasgo o ridiculizaban al personaje.

Finalmente los coristas iban vestidos según la naturaleza de la obra: de pájaros, con túnicas vaporosas semejando nubes, ...

LOS PREMIOS

El jurado, asistido por el arconte, concedía los premios mediante votación teniendo en cuenta las reacciones del público una vez acabadas las representaciones.

Sus votos eran introducidos en un saco y a cada voto que se sacaba se cogía una ficha de otro recipiente; si la ficha era blanca suponía que el dios Dionisos aprobaba el voto, pero si era negra ese voto era rechazado.

Así se obtenían los cinco premios para la tribu y el corego de los ditirambos, para los mejores corego, poeta y actor de las comedias y las tragedias.

Los premios eran simples símbolos: trípodes, un chivo, un odre de vino o una cesta de higos o coronas de hiedra; en realidad lo más importante para los actores era que recibían honores.

En ocasiones, se felicitaba al coro y se hacían monumentos conmemorativos por las funciones memorables como en el caso de la Linterna de Lisícrates.

LAS FUNCIONES TEATRALES

La presentación del espectáculo (proagon) corría a cargo de los propios poetas que exponían, en el Odeón próximo al teatro, los títulos de las obras, los argumentos, el nombre del corego y los actores.

La fiesta comenzaba con una procesión y se sacrificaba un animal al dios en el altar situado en la orquesta. Terminado el ritual el sacerdote se sentaba en su trono y se procedía a sortear el orden de representación de las obras y se formaba, también por suerte, el jurado de doce miembros que concedería los premios.

El primer día de las actuaciones se dedicaba al concurso de obras líricas, los ditirambos; el segundo se representaban las comedias y los tres días siguientes se destinaban a las tragedias.

El último día el jurado entregaba los premios a las obras ganadoras y dos días después la Asamblea de ciudadanos se reunía y aprobaba o reprochaba la acción del arconte que había organizado las fiestas.

Normalmente los teatros se llenaban de público de todas las edades y de ambos sexos; para el acceso al recinto debían comprar una ficha de entrada y se ayudó a aquellos ciudadanos que no podían sufragarse la entrada. Parece que también acudían algunos esclavos, al menos acompañando a sus amos. Las filas bajas del graderío estaban destinadas a las autoridades y personas notables mientras que el resto de los espectadores se repartía por la parte superior.

Las representaciones duraban todo el día desde el amanecer hasta el crepúsculo y el público se llevaba comida al teatro, hablaba y comentaba las obras, aplaudía o vociferaba y salía regresando al rato.

Volver a
la estructura
principal

PARTES DEL TEATRO

El theatron era, originalmente, el lugar donde se celebraban las danzas y cantos en honor a Dionisos y, posteriormente, dio nombre a las construcciones destinadas a las representaciones dramáticas.

El edificio consta de tres partes: la destinada a los espectadores, la que ocupa el coro y la escena.

1- EL GRADERÍO (koilon o cavea) es donde se sitúa el público y se divide en sectores (kerkís) y en grupos de gradas: dos en el teatro griego y tres en el teatro romano (imma, media y sunima cavea).

Algunos teatro romanos tenían un toldo (velum) que se podía extender o recoger para cubrir la cavea y en la parte superior de las gradas tanto el teatro griego como el romano tienen un pasillo circular (diazoma).

Para llegar al asiento había escaleras desde abajo hasta arriba que permitían el tránsito y en los teatro romanos había unos accesos (vomitoria) que comunicaban las galerías interiores con las gradas.

La primera fila, situada junto a la orquesta, suele tener algún asiento reservado al sacerdote de Dionisos o a las autoridades y ante ella un pequeño muro separa las gradas de la orquesta (balteus).

2- LA ORQUESTA (orchaestra) es el lugar donde accionan el coro y los primeros actores. Mientras que en el teatro griego tiene una forma circular o mayor que un semicírculo y el del teatro romano es de medio círculo.

En los primeros teatro griegos había en el centro un altar que molestaba y se desplazó al fondo, junto a la primera fila y después se eliminó; además entre la orquesta/graderío y la escena hay un pasillo (parodos) por donde puede entrar el público al interior.

3-LA ESCENA (skéné o scaena) es el lugar por donde aparecen los actores desde la parte posterior. La parte anterior, que da a la orquesta, se denomina proscenio (proskenion, prescaena o pulpitum) y fue allí donde se trasladaron los actores desde la orquesta.

La propia escena (skéné o scaena) suele tener dos pisos con nichos adornados con estatuas y en sus columnas se fijan los decorados (pinakes); en algunas escenas había unas pantallas giratorias (periaktos) para cambiar de decorado. Había, también, plataformas móviles (ekkyklema) para trasladar personas por la escena y otras (theologheion) que subían y bajaban para presentar a los dioses y actuar desde ellas. Igualmente se utilizaron otros recursos como los bronteion, barriles llenos de piedras que, movidos con fuerza, producían un ruido de truenos.

La parte posterior de la escena en el teatro griego estaba ocupada por una dependencia para el cambio de atuendo de los actores, pero en el teatro romano esas dependencias se situaban en la postscaena.

- origen y función: en un principio no tenían elementos arquitectónicos estables. Mas tarde se introdujeron el graderío y la escena.
Tenían un carácter público y una función religiosa
- estructura : el graderío-koilon o theatron- ultrasemicircular sobre una colina, la orquesta -semi o ultrasemicircular- (destinada al coro, que es el elemento dionísico de la tragedia, el que exalta a los héroes con sus ditirambos trágicos), la Skéné que era una simple tienda que servía como fondo a los actores y que acabó transformándose en un espacio rectangular encuadrado por columnas) y que estaba precedida por el proscenium (que era una simple tienda que servía como fondo a los actores; después se transformó en un espacio rectangular encuadrado por columnas. Uno de los más antiguos es el del santuario de Delfos y el mejor conservado, el de Epidauro

3.- Otros edificios: Odeón (similar al teatro... para la música... la orquesta irá perdiendo la función) stoas-pórtico cubierto para pasear, descansar. donde se localizaban a veces establecimientos comerciales-, palestras y gimnasios –para ejercicios físicos y escuela de lucha-, estadios, santuarios (tenían gran importancia por congregarse a individuos de distintas polis. Sobresalían los de Zeus en Olimpia y el de Apolo en Delfos. Tenían como centro el templo y además los propileos, los tesoros o templos votivos de diferentes ciudades, la stoa, el teatro, a veces el estadio...), altares, basílicas, la casa, buleterio y eclesiasterio- para reuniones políticas-

4.- La evolución arquitectónica :

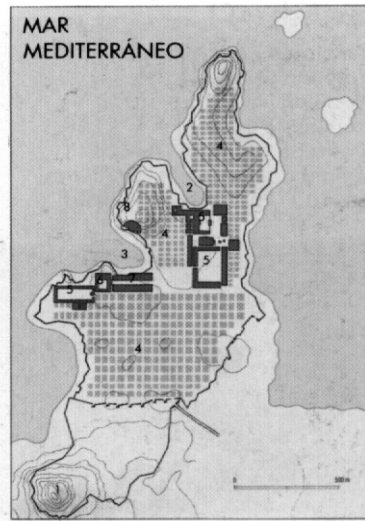
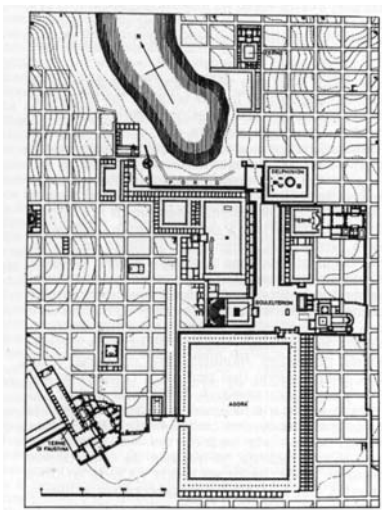
- a) Periodo prearcaico o geométrico (XII-VIII): poquísimos restos
- b) Periodo arcaico (VII/VI hasta 480, final de las guerras médicas): aparecen los **santuarios** (con muralla o perigolo, entrada o propileos, edificios civiles como el Pritaneo –administración de justicia- y religiosos como los templos y los tesoros – levantados por las ciudades para colocar sus exvotos u ofrendas. Algunos santuarios que tenían gran fama llegaron a tener un carácter panhelénico, como los de Delfos y Olimpia),. Las ciudades pagaban la construcción de los templos y la administración del santuario se encargaba de la construcción de edificios para recoger a los peregrinos/ en el VI los **grandes templos dóricos** sobre todo en la Magna Grecia (como los de Poseidon en Paestum y de Zeus en Agrigento, Tesoros –santuario de Delfos-, Artemisión de Efeso-jónico- y más tarde (1/3 s.V) en Grecia continental (Templos de Afaia en Egina y de Zeus en Olimpia)
- c) Periodo clásico (480-323 a.C.) Pasadas las Guerras Médicas, Grecia continental vuelve a recobrar la hegemonía artística. Máximo exponente: la Acrópolis de Atenas (Partenón 447-432 a.C/el Teseón/los Propileos/el templo de Atenea Niké 425 a.C /el Odeón/el Erecteión 424-421 a.C, tras la muerte de Pericles.
Tras las guerras del Peloponeso, decae la actividad artística en el s.IV, exto. La Linternade Lisícrates en Atenas, y la ciudad de Epidauro (teatro y tholos)
- d) Periodo helenístico : Florecimiento artístico en Asia Menor. Aparecen tipologías como los altares y las basílicas que adquierirán gran desarrollo en época romana... se desarrolla el urbanismo ...

El Mausoleo de Halicarnaso, 352 a.C► responde a una nueva concepción de la arquitectura (templo y tumba del rey cario Mausolo, síntesis de elementos griegos y orientales: basamento –sepulcro-, peristilo jónico, pirámide y cuádriga coronando el edificio

5.- El urbanismo : EL HELENISMO

Es una invención de los historiadores que abarca un largo periodo de tres siglos (323 a.C.- muerte de Alejandro Magno- hasta 31 a.C.-batalla naval de Accio, cuando Octavio derrotó a Marco Antonio y Egipto y Oriente fueron definitivamente sometidos a Roma-

- Urbanismo
La conquista de oriente por Alejandro conllevó, de un lado, la creación y planificación de nuevas ciudades que consolidarán los intereses comerciales griegos, y de otro, la remodelación de las antiguas (Atenas, Priene, etc.)
Propondrá fórmulas que Roma luego hereda y desarrolla.
Alejandría será una de sus mayores creaciones (5 Km de E. a O., 2 Km de N a S., amplias calles, trazado hipodámico, zona de palacios...)
Elementos característicos serán:

- 1 acrópolis
- 2 puerto militar
- 3 puerto comercial
- 4 viviendas
- 5 ágoras porticadas
- 6 gimnasio
- 7 estadio
- 8 teatro

Plano de Mileto (479 a.C.), obra de Hipodamos de Eurifonte.

- a) La Estoa, corredor con soportales y tiendas que podrá rodear a la plaza pública o ágora.
- b) El ágora, lugar de encuentro y reposo frente al ajetreo y tumulto de las calles populosas (en Mileto, o la donada por Atalo II, rey de Pérgamo, a Atenas (mediados del sII a.C.)
- c) El gimnasio, espacio rectangular al aire libre rodeado de pórticos columnados con habitaciones donde se visten y se ungen de aceite los atletas. En Priene al gimnasio se une el alargado estadio, para la carrera.
- d) La Boulé o consejo de gobierno
- e) El teatro.....
- f) Vías ambientadas con ofrendas triunfales de los certámenes teatrales (via de los Trípodes, la Linterna de Lisícrates), con estatuas de dioses y ciudadanos ilustres que aportaron algún beneficio a la ciudad (gobernantes, atletas, poetas, filósofos) en los que se aprecia una tendencia a reflejar sus cualidades morales. Frente a la imagen del atleta, genérica del clasicismo, se especializa en retratos que mezclan rasgos fisionómicos e interioridad.

En el templo , no hay aportaciones a la fórmula clásica, salvo en la disposición del templo en el espacio, en la escenografía que lo rodea (Templo de Asclepio en Cos, donde Hipócrates había fundado su escuela de medicina, se ordena sobre un juego de terrazas columnadas por las que el peregrino asciende hacia el templo.

LA ESCULTURA GRIEGA

Supone el nacimiento de la escultura occidental : abandono del colosalismo, importancia de la figura humana ideal (idea de canon, eliminación de lo anecdótico e individual) e inicia la tendencia hacia el naturalismo. La escultura griega se sintetiza en un esfuerzo por conseguir "ciencia anatómica, expresión del sentimiento, consecución de la perspectiva y ordenación de las composiciones en grupos complejos" (René Huyghe).

Materiales : piedra, mármol , bronce – cera perdida- , criselefantinas – marfil y oro-. Se policromaban. Conocemos pocos originales – suelen ser copias romanas-.

Temas : mitos, cuyo valor es fijar los acontecimientos arquetípicos – centauromaquia, amazonomaquia, gigantomaquia, etc.- dioses – Apolo, Afrodita, Hermes, Atenea, etc.- y atletas- Doríforo, Diadumeno, Discóbolo, Auriga, etc.)

EL PERIODO ARCAICO (VIII-V a.C)

Principales focos en el Peloponeso, sobre todo en Atenas.

- Durante el arcaísmo se definen las principales características de la escultura griega:
 - a) Del mundo oriental proceden los principales tipos animalísticos (leones recostados protectores de tumbas, animales fantásticos-esfinges-...) ej , los *leones de Delfos*
 - b) **Koré o muchacha** (vestidas de acuerdo con el pudor que acompaña a la mujer en Grecia, peplo, severo y vertical, ceñido a la cintura y con amplia caída sobre el pecho; túnica de lino, de finos pliegues, recogida bajo el manto sesgado, sonrisa arcaica que se torna más seria e interiorizada...**La dama de Auxerre**
La Hera de Samos sería un recuerdo de la "xoana", imágenes de culto no conservadas realizadas en madera.
 - c) **Kuroi (kouros)**,
 - estatua masculina, desnuda – la desnudez estaba reservada para los atletas victoriosos-tamaño algo mayor que el natural, figuración geometrizable - cabezas triangulares, cabellera geométrica -, pierna izda adelantada, puños cerrados y pegados al cuerpo, concepción cúbica y frontal -infl. Egipcia- (se distinguen de las egipcias en que no llevan faldellín ni tienen un pilar dorsal) ./ Se relaciona su invención con el mítico Dédalo, artesano cretense que ataba a sus esculturas para que no se escapasen../
 - esculpidas frontalmente como un bloque (en planos de 2 caras)
 - ¿Qué son los kuroi? Estatuas funerarias o votivas de un atleta desnudo que conmemoraban un hecho excepcional (el haber vencido en los Juegos Olímpicos - por ganar una carrera de 100 m. en Olimpia e inscribir su nombre si lo hacía tres veces. (El origen de los JJ.OO. está en la mitología: Zeus acababa de nacer y unos jóvenes corrieron a salvarlo del parricida Cronos, por lo que el dios quiso instituir un premio para los velocistas)- o los jóvenes muertos repentinamente por causas violentas e inexplicables (ej. Por un rayo)se les concedía la inmortalidad. No se les distingue de Apolo , al que se consideraba el protector de los atletas .Frente al pretendido naturalismo griego la identidad sólo se podía saber por la inscripción en la basa -, los kouros filtran los rasgos anatómicos de la musculatura a través del concepto geométrico de la ornamentación: trapecio resaltado de las rótulas, los límites de la caja torácica con las costillas incisas, la masa de los cabellos tallados rizo a rizo..
 - Abandonan los rasgos orientalizantes – actitud de marcha y el geometrismo - a partir de las Guerras Médicas y evolucionan hacia una menor grandiosidad y proximidad al hombre bello (cabello corto, sonrisa severa e interiorizada ▶ *El Efebo de Critio* (h.490) anuncia ya los albores de lo clásico:ha perdido la frontalidad, gira levemente la cabeza, el cuerpo apoyado sobre una pierna se balancea en un inicio de libertad

Función : era múltiple. Eran Muchachos/as en la flor de la vida... Eran imágenes adecuadas para representar a un dios_Atena o Apolo-, pueden ser ofrendas para los dioses, pueden ser imágenes funerarias, atletas triunfadores en los juegos , jóvenes que hubieran muerto de forma súbita y violenta...

Otras formulas : Estatua oferente (El Moscóforo – o portador del ternero que realiza una ofrenda -, h.570), Jinete (El Caballero Rampin, h.540)

c) *El nacimiento de los primeros programas iconográficos:*

El mito y la narración clásica se afianzan durante el arcaísmo. La imagen, sirve de cauce para la expresión de unos mitos que reflejan los intereses de una historia colectiva o difunden una determinada propaganda política

La arquitectura de los santuarios es el marco preferido de la nueva imagen. Templos y tesoros reservan espacios destacados para la figuración del mito (las figuras se irán adaptando al marco triangular y rectangular de los frontones y metopas) ▶ **Los frontones del templo de Afaya en Egina, son la obra maestra del último arcaísmo**

d) Periodo severo (1ª mitad s.V) ► la transición al Clasicismo

Liberación progresiva de la rigidez y estatismo del periodo arcaico, mayor variedad temática

El auriga de Delfos (encargo del tirano Poyzolos de Gela para conmemorar su victoria en los juegos Píticos en el Santuario de Apolo; sólo se conserva la figura del auriga) Riqueza materiales –bronce, pasta vítrea y labios con láminas de plata- dos estilos en lo que afecta a los pliegues – verticales y horizontales/más dinámicos en la parte superior, rectilíneos en la inferior, peinado naturalista, cabeza esférica-en relación con la geometría perfecta por excelencia, la esfera, con la idea de perfección y de razón; expresión de idealización; contraposición entre las riendas y la inclinación de la cabeza

PERIODO CLÁSICO (V-IV a.C.)

El clasicismo : Momento álgido, la 2ª mitad del s.V: *Mirón, Policleto y Fidias*

a) Interés por el hombre (por su aspecto exterior/por su psique)

b) Creación del concepto de canon

c) Naturalismo idealizado

d) Equilibrio entre el movimiento y el reposo (contraposto, escorzo, etc.)

e) Perfección técnica (paños mojados, relieve en distintos planos, etc.)

f) Equilibrio entre lo físico y lo psíquico

- El interés por el hombre que caracteriza a la filosofía del s.V encuentra también su expresión e interés en la escultura. En el Auriga (h.460), Poseidón (460)) o el mismo Discóbolo (copia romana de un bronce griego del 450) se aprecia una observación atenta y analítica de la pose real. Pero a pesar de las innovaciones estilísticas, las función de el **Discóbolo** (lanzador de disco) no es muy distinta : las estatuas de atletas tenían una función generalmente religiosa. **Mirón** escultor y bronceista/activo entre 470-440/Quizás representa al héroe Haykihos que murió cuando arrojaba el disco/disposición atrevida, composición en espiral, instantaneidad, múltiples puntos de vista, dinamismo/umbral del clasicismo ya que todavía hay desconexión entre la acción representada y su expresión gestual inexpressiva, y una cierta planitud en los músculos. Hay varias copias romanas.
- Enorme influencia ha tenido **El Doríforo** (portador de lanza) por su canon o modelo basado en las matemáticas, en la búsqueda de explicar y codificar el mundo natural. Debía ilustrar su tratado sobre la s proporciones de la figura humana (copia romana de un original del 450 a.C): Bronceista/ Teórico: *El Kanon* "la norma": estudios sobre la proporcionalidad del cuerpo humano y su idea de que la belleza se encuentra en la propia armonía (symmetría) de ese mismo cuerpo./actividad entre 450 y 420/ El Doríforo es un joven lancero, tal vez Aquiles, que no obstante se convierte en la idealización del cuerpo humano, y como tal de su belleza, y en última instancia del Hombre en sentido abstracto y absoluto./Composición ; equilibrio mediante el contraposto/perfecto estudio anatómico :7 cabezas/cabeza esférica dividida en tres partes iguales
- Al comienzo del s.V Grecia fue atacada por los persas. El 1º intento de invasión terminó en Maratón (490). Posteriormente destruyeron Atenas. Finalmente , los griegos vencerán en la batalla naval de Salamina. Pericles aprovechará los fondos de la Liga se Delos que se había formado contra los persas para reconstruir la acrópolis (símbolo de la ciudad y sede de los edificios públicos mas importantes de la ciudad). La reconstrucción de la acrópolis representaba por un lado una celebración de victoria sobre los persas y por otro , la supremacía de Atenas sobre el resto de las polis. **Fidias y el nacimiento del estilo clásico** : la decoración del Partenón que debía traducir en imágenes la victoria sobre los persas fue encomendada a Fidias, amigo de Pericles. Activo entre 470 y 430. Escasos restos y dispersos a pesar de ser el más importante
 - Athenea Parthenos (criselefantina de mas de 12 m., presidía la cella del Partenon) ► hay copias desiguales
 - Zeus olímpico
 - Decoración del Partenón : son obras , la mayoría, de discípulos y taller

- Frontones : Atenea como protagonista a la que se atribuía el merito de la victoria ... y el prestigio de Atenas y Grecia/Hechos divinos que fundan y protegen la ciudad :Nacimiento de Atenea (frontón oriental) y lucha entre Atenea Y Poseidón por el dominio del Atica (frontón occidental)
- Metopas :La gigantomaquia (lucha de dioses y gigantes, conmemora la victoria de los griegos sobre los persas que aunque mas numerosos, son menos inteligentes) Centauromaquia (Lucha de centauros y lapitas, representa la superioridad cultural de los griegos sobre los bárbaros), la Amazonomaquia y la Guerra de Troya
- Friso: Procesión de la panateneas: más de 200 m: desfile de los ciudadanos tras las doncellas que portaban un peplo o manto, tejido por ellas: exquisita armonía entre las figuras, delicada anatomía, tratamiento psicológico de los personajes, “paños mojados”, sensualidad, bajorrelieve en varios planos –la parte superior sobresale más para que se viera mejor desde abajo -

Posclasicismo : s.IV (Praxiteles, Scopas y Lisipo)

a)Se ahonda en los sentimientos

b)Se avanza hacia la representación de los estados emocionales y la sensualidad

c)Contrastes lumínicos

d)Composiciones más decorativas

Praxiteles(vive entre 400.330/ Hermes de Olimpia o Hermes con Dionisios niño es una pieza original de la época/curvas praxilelianas/representa a Hermes en el momento de transportar a Dionisios niño desde el Olimpo hasta la mansión de las ninfas encargadas de su crianza. El dios mensajero, hace un alto y ofrece un racimo de uvas (hoy oerdido)/humanización de los dioses/Composición : contrabalanceo basado en el contrapposto/naturalismo creciente/curvas praxitelianas/ Venus de Cnido, **Scopas** (nace 380/pral obra: la decoración del Mausoleo de Halicarnaso : cabeza de Mausolo/ Menades, composición helicoidal, vigor, expresividad, exaltación del sentimiento, del “pathos” y **Lisipo** (actividad entre 368-318) Mantiene la tradición de la escultura atlética pero introduce un canon más esbelto y realista Apoxiomeno: atleta limpiándose el polvo con una barra (estrígilo) la piel cubierta de aceite y polvo/Canon más estilizado/menos idealizado/introduce elementos cotidianos, como el estrígilo. Comparación con el Doríforo :*Es algo más pequeño(2.05 m frente a los 2.12 aunque nos trasmite la idea de mayor esbeltez/pierna izda claramente separada/ brazos levantados ▶incorpora mayor espacio, obliga a múltiples visiones/ Fue retratista de Alejandro Magno*

EL HELENISMO

Es una “invención” de los historiadores que abarca un largo periodo de tres siglos (323 a.C.- muerte de Alejandro Magno- hasta 31 a.C.-batalla naval de Accio, cuando Octavio derrotó a Marco Antonio y Egipto y Oriente fueron definitivamente sometidos a Roma-.

a) **La diversidad del gusto** : El helenismo es época de confluencia y diversidad artística . Se dan cita múltiples tendencias, coexisten las más variadas formas de gusto. Se profundiza en caminos abiertos por grandes artistas del siglo IV como Lisipo (la nueva proporción, su tridimensionalidad), Scopas (el barroquismo dramático, el dolor) o Praxiteles (la forma delicada).

b) **Cierta tendencia al “barroquismo”**, entendido en el sentido de exageración de alguna de las características estilísticas del clasicismo (movimiento, expresión de estados de ánimo, etc.) El Barroco helenístico se desarrolla sobre todo en Pérgamo y en Rodas. Incorpora al espectador a la ilusión y al movimiento, a los reflejos, a las sugerencias indirectas. Relaciona dolor físico y psíquico, que convierte en escenografía en el **Altar de Pérgamo** o en el *Grupo de Masías*, aquel Sileno en tensión violenta colgado del árbol del suplicio, desollado vivo por el esclavo escita . Escultores rodios llevarían la expresión del sufrimiento a su paroxismo último en el **Laoconte**.

c) **Ampliación de la temática** : Aparecen nuevos temas . **El retrato**, símbolo del cambio de mentalidad y de función del arte que oscila entre el realismo idealizado hasta un naturalismo absoluto que no rehuye la fealdad (El **Séneca**). También aparece como “tema”, **el desnudo**.

d) **Cambio en el sentimiento religiosos que se traduce en cambios de tipo iconográfico.** Por ej., Afrodita pasa de ser concebida como una diosa (**Venus de Milo**.(Obra original./s.II a.C./ Muchas de las obras griegas las conocemos a través de copias romanas).Hallada en Melos en 1820. Influencia de Lisipo y de patrones clasicistas. Línea sinoidea del cuerpo, juego de paños, contraste entre el cuerpo desnudo y sutil y los paños rugosos, posición inestable.) a representaciones más mundanas (bañándose o a punto de hacerlo, en posturas más vulgares, etc); también se aprecia este alejamiento de los ideales clásicos en la nueva manera de observación de personajes, acciones y gestos (**Los luchadores, La Vieja Ebria o El niño de la espina**

e) **Idealidad y realismo coexisten en combinaciones múltiples.** Se representa la vejez en su sabiduría el filósofo Crisipo o en su degradación y fealdad: la borracha aferrada a su botella, una vieja hetera, desdentada y rugosa, servidora de la calle y de Dioniso, su risa pública convertida en mueca. La comedia nueva de Menandro llevó a los escenarios los caracteres humanos, como en los mosaicos de Dioscúrides de Samos (150-100 a.C.), que nos remiten a pinturas perdidas: una animada reunión de mujeres o la vívida escena de los músicos callejeros, con juegos de luz que matizan los colores . Surge el motivo de género. El regordete niño ahogando a una oca, escultura de Boeto, es un juego cruel a mitad de camino entre lo realista y lo rococó.

f) **Naturaleza y erudición** se convierten en nuevas influencias para la escultura. Conviene recordar los grupos escultóricos de **Laoconte y sus hijos**, inspirada en un pasaje de la Eneida de Virgilio (ver libro pg.165) o **el río Nilo** , representado como un anciano dios recostado con el que juegan pequeñas figuras a modo de puttis

g) **El afán coleccionista de Roma aviva la mirada retrospectiva.** El final del Helenismo emula modas pretéritas con frías recreaciones que invaden el mercado de una Roma imitadora de Grecia . Se copian y multiplican modelos escultóricos o pictóricos del clasicismo. Es la época de los talleres neoáticos, implantados en Atenas. **La Venus de Milo**, al final de la larga serie de las afroditas desnudas, muestra esa belleza distante del último helenismo. Hallada en 1820, el Neoclasicismo de Cánova hizo de ella un ideal de perfección inescrutable, mito de la feminidad prohibida que ha pervivido hasta nosotros .

h) **La aparición de “imágenes del poder”.** El monarca absoluto del periodo helenístico era un nuevo tipo de comitente. Las dimensiones geográficas y las nuevas posibilidades de intercambios abrieron nuevas posibilidades de materiales y técnicas. Pérgamo construida como emulación de Atenas en torno a una acrópolis va a desarrollar . La dinastía de los atálidas construirán monumentos tan destacados como: **El Galo moribundo** que formaba parte de un monumento conmemorativo de la victoria de Atalo I, padre de Eumenes II sobre los Galos o Gálatas. Su hijo Eumenes II construyó un altar dedicado a Zeus (gigantomaquia), ahora en Berlín. Estructura original: altar al que se accedía mediante una escalinata rodeada de dos alas, en forma de U (recordar que en los templos los altares estaban en el temenos o recinto sagrado que rodeaba al templo. Tratando de simbolizar la potencia de la dinastía atálida, exaltada por la alegoría mitológica de la victoria de Pérgamo sobre los Galos. El modelo de partida sería la Gigantomaquia (batalla entre dioses y gigantes) del Partenón, pero con un tratamiento artístico diferente:

- Mayor énfasis en los aspectos dramáticos
- Mayor dinamismo
- Aumenta el carácter realista
- Concebida para ser vista, incluso de lejos- a diferencia de la del Partenón que apenas es perceptible para el visitante-
- Concebida para destacar la empresa de Eumenes II, que por analogía adquiere un carácter divino

i) Nuevos focos culturales (**escuelas**) **Además de Atenas, Alejandría, Pérgamo, Rodas, etc. Victoria (Niké) de Samotracia.** Original. 2,45m. Tendencia barroca (grandiosidad, ampulosidad, movimiento, juego violento de los ropajes). Formaba parte de un monumento que recordaba una victoria naval de los rodios frente a Antíoco III de Siria

)

TEMAS PARA REPASAR

1. – Los órdenes griegos: concepto, elementos y definición, diferencias, monumentos principales
2. – El templo griego: tipos, estructura y función
- 3.- La acrópolis de Atenas: contexto histórico- la Atenas de Pericles-, monumentos y significado de los mismos.
- 4.- El teatro: orígenes, función, elementos, diferencias con el romano, algún ejemplo
- 5.-Evolución de la escultura : La afrodita: Afrodita de Fidias(frontón occidental), Venus de Cnido (Praxíteles), Venus de Milo (s. II a. C.), Venus Capitolina (s.II a.C)
6. - Comparación del Partenón y el Altar de Zeus en Pérgamo (estructuras, simbología, contexto histórico)
7. - Claves estéticas para la comprensión del arte griego (aplicables a la arquitectura y a la escultura)
- 8.- Significado del programa escultórico del Partenón
- 9.- Importancia del mito en el arte griego
- 10.- Situar en el tiempo, conocer los rasgos esenciales y alguna obra de los siguientes artistas: Fidias, Mirón, Policleto, Praxíteles, Scopas, Lisipo.
- 11.- Saber situar el tiempo (contextualizar) las principales obras de arte.
- 12.- Tener clara la evolución de la escultura griega al comparar un kuroi, un atleta clásico y el pugilista helenístico