

- INTRODUCCIÓN:

El arte griego se caracterizó por la representación naturalista de la figura humana, no sólo en el aspecto formal, sino también en la manera de expresar el movimiento y las emociones. El cuerpo humano, tanto en las representaciones de dioses como en las de seres humanos, se convirtió así en el motivo fundamental del arte griego, asociado a los mitos, la literatura y la vida cotidiana.

Venus de Milo

La función principal de la arquitectura, la pintura y la escultura monumental hasta aproximadamente el año 320 a.C., se ocupó de asuntos religiosos y de la conmemoración de los acontecimientos civiles más importantes, como las competiciones atléticas. Los ciudadanos sólo utilizaron las artes plásticas para la decoración de sus tumbas. Sin embargo, las artes decorativas se dedicaron sobre todo a la producción de objetos de uso privado. El conjunto de muebles doméstico contenía un gran número de vasijas de terracota pintadas, con elegantes acabados, y las familias más ricas eran propietarias de vasijas de bronce y espejos.

Los arquitectos griegos construyeron la mayoría de sus edificios en mármol o piedra caliza, y utilizaban la madera y las tejas para las techumbres. Los escultores trabajaron el mármol y la piedra caliza, modelaron la arcilla y fundieron sus obras en bronce. La escultura en piedra y en arcilla se pintaba total o parcialmente con pigmentos* brillantes. Los artistas griegos empleaban colores al agua para pintar grandes murales o decorar vasijas. Los ceramistas modelaban las piezas en tornos de alfarero y cuando se secaban las pulían, pintaban y cocían.

II. TIPOS DE ARTE GRIEGO

EL ARTE JÓNICO:

Los griegos de Jonia tomaron de la tradición Cretense la inclinación a la ornamentación, es decir, a los adornos, al sentido de lo pintoresco y el gusto por el naturalismo; de la tradición oriental el temor a la desnudez completa, la afición a la representación a los seres fantásticos, las proporciones rechonchas de los personajes y la pintura de jarrones.

Así nace el arte Jónico que emplea por primera vez el bronce y el mármol. Su arquitectura de vida al orden Jónico, buscando más la elegancia y el lujo que la fuerza. Introdujo el sentimiento de la gracia, del atractivo y de la elegancia.

EL ARTE DORIO:

Los Dorios impusieron tendencias y gustos especialmente helénicos, es decir, la perfecta armonía, la corrección de las formas, la austera* contención *y el desprecio por lo que no es esencial. Las esculturas del arte Dorio revelan la fuerza corporal de los atletas, con sus cuerpos musculosos y sus rostros serios y austeros. Por su color sombrío se prefirió el bronce que el mármol. La arquitectura es precisa, simétrica y lógica. La misma precisión se observa en las pinturas que, en vez del naturalismo Jónico, vemos la visión geométrica y abstracta* de la realidad.

EL ARTE CLÁSICO:

El arte griego clásico es justo el equilibrio entre el arte Dorio y el Jónico, tomará de ambos los elementos más preciosos para crear un canon ideal que será una adquisición para siempre. La estética evoluciona hacia el idealismo, los cambios del hombre y de la naturaleza ya no interesan al artista, al sabio o al filósofo, todos ellos buscan un general deseo de abstracción. Tal deseo de abstracción llevó a los artistas clásicos al perfil griego y a la serenidad Helénica.

- Perfil griego: es el cual la frente y la nariz se representan como la prolongación de una línea recta.
- Serenidad Helénica: es el deseo de lograr un exacto equilibrio entre la vida física, intelectual y moral. Los dioses y hombres notables fueron representados en profunda serenidad y en perfecto dominio de sí mismos.

• ARQUITECTURA GEOMÉTRICA Y ORIENTAL:

La arquitectura de los periodos geométrico y oriental consistió en estructuras sencillas realizadas con adobe y ripio. Las viviendas más primitivas eran chozas circulares, que evolucionaron hacia modelos elípticos* en forma de herradura. Más tarde se hicieron rectangulares con una entrada porticada* en uno de los extremos. Las cubiertas a dos aguas o de doble vertiente se construían en paja, y las planas en barro.

Templos: La planta básica de los templos era similar a la de las viviendas. En los de planta rectangular, los dos muros laterales sobresalen hacia el exterior de la pared frontal formando un vestíbulo* o pórtico. Dentro del espacio cubierto las vigas de madera del tejado a dos aguas se apoyaban en una única fila de columnas de madera, dispuestas a lo largo del eje principal; más tarde, sin embargo, se reemplazaron por dos hileras de columnas con el fin de permitir una visión más directa de la imagen de la divinidad. Estas dos columnatas, como los muros laterales, se prolongaban más allá del muro frontal para mantener el pórtico de entrada.

• ARQUITECTURA ARCAICA:

Los griegos, conocedores de los templos en piedra de los egipcios, comenzaron a construir sus propios templos con un estilo personal y distintivo. Utilizaron la piedra caliza, el mármol.

El templo: era de planta rectangular elevado sobre una pequeña base escalonada y estaba situado en un recinto donde se llevaban a cabo las ceremonias rituales. Los templos pequeños presentaban un frente porticado con dos columnas, a veces con otra fila de columnas delante del mismo. Los templos más grandes, con pórticos en ambos extremos, podían tener un vestíbulo de seis columnas antes de cada uno de sus pórticos, o estar totalmente rodeados por un peristilo*. La columnata sostenía un entablamento, bajo un tejado a dos aguas.

Los griegos desarrollaron tres órdenes arquitectónicos o tipos de columnas: Orden Dórico: Las columnas

dóricas, que no tenían base, eran piezas robustas colocadas a escasa distancia para sujetar el peso de la mampostería *, eran simples. Predominaban líneas rectas a lo largo de la columna. Hay templos dóricos que todavía se conservan. El orden dórico se originó en la península helénica.

Orden Jónico: Las columnas jónicas, originarias de Jonia y las islas griegas, son más esbeltas, con líneas más finas. Cada una descansa sobre una base y termina en un capitel con forma de almohadilla plana que se enrolla en dos volutas en los laterales.

Orden Corintio: Se distingue del jónico por estar adornado por hojas de acanto*. Este orden también fue muy usado por los romanos.

- ARQUITECTURA CLÁSICA:

La alta época clásica:

Templos: La mayoría de los templos de la alta época clásica eran de orden dórico. Sus columnas relativamente esbeltas indican una reacción contra las proporciones pesadas del dórico de la época arcaica.

El período clásico medio:

Los arquitectos desarrollaron gran cantidad de métodos para contrarrestar las distorsiones ópticas. Así, el basamento* de los templos se curvaba levemente hacia arriba, las columnas se tallaban más anchas en el centro que en los extremos y se inclinaban ligeramente hacia el interior, y las líneas verticales del edificio se dibujaban con la pendiente necesaria para corregir la distorsión pertinente.

El edificio más importante fue el Partenón, se construyó en su totalidad con mármol.

El período clásico final:

Templos: Aunque los templos se seguían construyendo en orden dórico, desapareció el porche posterior. Las columnas corintias (el tercer orden arquitectónico griego), una especie de columnas jónicas con hojas de acanto en los capiteles, se utilizaron para levantar la columnata interior del edificio circular. A partir de este momento los teatros, contruidos con gradas de madera sobre la ladera una colina, se empezaron a construir en piedra.

En Asia Menor tuvo lugar un renacimiento del orden jónico. El edificio más impresionante fue el mausoleo de Halicarnaso, la enorme tumba del rey de Caria que está considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo.

- ARQUITECTURA HELENÍSTICA:

El Templo: El estilo dórico continuó utilizándose en los templos pequeños y en los cuerpos inferiores de los edificios de dos plantas. Las columnas corintias se utilizaron en mayor medida que en épocas anteriores. De este complicado estilo helenístico surgió nuevos tipos arquitectónicos, como gimnasios y edificios para el Senado, profusamente decorados y realizados en orden corintio. Los reyes helenísticos construyeron pórticos, bibliotecas, teatros y arcos de triunfo. Las casas particulares cambiaron su vestíbulo rectangular por un patio central rodeado por un peristilo.

- ESCULTURAS

ESCULTURAS GEOMETRICAS Y ORIENTAL:

De la escultura del periodo geométrico se han encontrado únicamente pequeñas piezas en bronce o arcilla. Las esculturas de este periodo no son representaciones realistas, sino obras esquemáticas de naturaleza conceptual.

- ESCULTURA ARCAICA:

Los griegos comenzaron a esculpir en piedra inspirándose en las piezas monumentales de Egipto y Mesopotamia. Las esculturas de bulto redondo compartieron la solidez y la característica posición frontal de los modelos orientales. Las esculturas masculinas y femeninas, a partir aproximadamente del año 575 a.C., reflejan en sus rostros la denominada sonrisa arcaica, que quizás fue empleada por los griegos como un artificio* que proporcionaba a las figuras un rasgo humano distintivo.

En las esculturas griegas aparecen acentuados los principales rasgos del cuerpo y expresan, cada vez más, un conocimiento preciso de la anatomía humana. En algunas obras, a diferencia de otras más antiguas, puede observarse un estudio más detallado de la estructura muscular y anatómica. Las figuras femeninas, vestidas y de pie, ofrecen una amplia variedad de expresiones, sus ropajes están tallados y pintados con la delicadeza y la meticulosidad* características de la escultura de este periodo.

Los relieves, que se desarrollaron con posterioridad a la escultura de bulto redondo, representan por lo general figuras en movimiento. Los escultores del periodo arcaico continuaron fundiendo esculturas en bronce. Los ejemplos del siglo VI a.C. describen los músculos de forma esquemática mediante la representación de un estrecho arco en el límite bajo del tórax y unas marcas horizontales.

- ESCULTURA CLÁSICA:

La alta época clásica:

La escultura de la alta época clásica no presenta la típica sonrisa arcaica o los suaves detalles característicos del periodo anterior. En su lugar, transmite una cierta solemnidad además de nueva fuerza y simplicidad de las formas. Los escultores de esta época representaban a los personajes en el momento inmediatamente anterior o posterior a la culminación de una acción significativa. Muchas de las obras de la alta época clásica se perdieron en la antigüedad.

El período clásico medio:

El período clásico final: Se conservan numerosas estatuas en terracota sin esmaltar del siglo IV a.C. Estas piezas proceden fundamentalmente de ajuares* funerarios y se conocen como figurillas Tanagra en honor a la ciudad de la región griega de Beocia donde se encontraron por primera vez. Muchas de ellas están huecas porque se realizaron con moldes. Están pintadas al temple y recrean diversos temas, como actores cómicos, mujeres elegantemente vestidas, enanos y dioses en miniatura.

Las lápidas áticas* de los siglos IV y V a.C. consistían en una losa decorada en relieve, con personajes que transmiten la tristeza de la partida. A menudo, las figuras estaban flanqueadas por pilastras* coronadas por una cornisa.

ESCULTURA HELENÍSTICA:

Solían representar el cuerpo humano retorcido en violentas contorsiones. Al mismo tiempo, la escultura evolucionó hacia formas abiertas realizadas en un estilo muy emotivo, que obligaban al espectador a mirar más allá del espacio de las figuras. Además, la escultura del periodo helenístico experimentó con nuevos recursos compositivos. Una de las disposiciones favoritas, llamada posición en aspa, representa la figura humana con el torso retorcido, esto es, la cabeza y los miembros dispuestos en direcciones contrarias. Los artistas romanos, atraídos por el estilo de la escultura griega, copiaron numerosas obras adaptándolas a sus

propios criterios estéticos. Durante la época romana, la mayoría de los escultores griegos continuaron la tradición helenística en Grecia, Asia Menor, África e Italia.

- CERÁMICA Y PINTURAS:

VASIJAS DECORADAS ARCAICAS:

Hacia el año 675 a.C. los pintores de cerámica de Corinto empezaron a decorar las piezas con siluetas negras de figuras, generalmente animales desfilando, realizadas con formas redondeadas y dispuestas en uno o varios pequeños frisos. Es el estilo denominado protocorintio. En el estilo corintio, que se desarrolló plenamente hacia el 550 a.C. y del que se conservan numerosos ejemplos, los vasos están abarrotados de figuras sobre fondos florales. En las vasijas se representan a menudo monstruos fabulosos, como la quimera que escupe fuego, una criatura con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. En el periodo arcaico medio, Atenas saturó el mercado mediterráneo de objetos cerámicos. La popularidad de la cerámica ateniense se debió a su carácter práctico, sus bellas proporciones, su acabado aterciopelado, negro como el azabache*, y a las escenas narrativas con que estaba decorada.

La decoración de las vasijas cerámicas con la técnica de las figuras negras, que llegó de Corinto a Atenas hacia el 625 a.C., se combinó con el antiguo estilo ateniense, más lineal y de mayor tamaño. La decoración se realizaba en engobe* negro sobre el color rojo de la arcilla. Los detalles se grababan por incisión y a veces se destacaban y se les daba profundidad con el uso de reflejos de color rojo y blanco.

A partir de este momento, las escenas representadas en los vasos cerámicos y los artistas que las pintaron se pueden identificar por ciertas inscripciones. Los vasos decorados con la técnica de las figuras rojas se hicieron por primera vez el año 530 a.C., por iniciativa del ceramista Andocides. La decoración se realizaba con una técnica pictórica a la inversa, es decir, el fondo se pintaba de negro, dejando las figuras en el color rojo de la arcilla. Los detalles, en lugar de hacerse por medio de incisiones en la arcilla, se dibujaban con engobe negro, que a menudo formaba un relieve sutil. Se utilizó también un nuevo color, el castaño dorado, obtenido al diluir el barniz negro.

Los pintores atenienses desarrollaron hacia el 540 a.C. un nuevo estilo. Estas innovaciones, además de mostrar un creciente interés por la anatomía humana, trajeron una nueva concepción del espacio que se hizo patente en la utilización del escorzo* y en el uso de una capa de color marrón para crear sombras. Este fue el inicio de un tipo de pintura en el que la ilusión de tridimensionalidad se consigue tanto por el sombreado de las figuras como por el contraste de manchas de color.

Aunque el estilo de las figuras negras continuó siendo el dominante durante todo el periodo arcaico, la producción en el estilo de figuras rojas se fue incrementando poco a poco.

PINTURAS Y VASIJAS CLÁSICAS:

La alta época clásica:

De la alta época clásica casi no se conservan pinturas murales. Éstas muestran el dominio de la anatomía, del trazo y de las expresiones faciales.

En la pintura de vasijas las escenas de carácter simbólico y decorativo fueron remplazadas de forma gradual por representaciones tridimensionales. Las formas son más nítidas, los ojos se representan de perfil y los pliegues de las telas adquieren formas más naturalistas.

La época clásica media:

Las vasijas, aunque dibujadas con una perspectiva lineal rudimentaria*, las figuras de las vasijas del periodo clásico medio poseen un cierto efecto tridimensional.

La época clásica final:

A partir del 320 a.C. Atenas no exportó más cerámica y sólo se fabricaron algunas vasijas que se entregaban como premio a los atletas de las panateneas*. La cerámica de la península Itálica ocupó el lugar de la ateniense en el mercado mediterráneo. Las piezas italianas eran de distintos tipos, entre los cuales destaca la cerámica de Canosa, ciudad al norte de Italia, que presenta a menudo la firma de su ceramista. Las vasijas de Centuripa (Sicilia) son más complicadas y sus escenas están decoradas con figuras pintadas que recuerdan la técnica actual del pastel. Los cuerpos de estas piezas están adornados con motivos florales y tridimensionales.

• EL ARTE Y LAS POLIS:

El arte clásico fue el reflejo de la polis*, de sus designios políticos, de sus costumbres, creencias y religiosas, de su organización social; pero es también la glorificación de la propia polis.

- El arte y la religión: el arte griego trataba de conmemorar los sucesos importantes, en acción de gracia o de sacrificio hacia los dioses de las polis.
- El arte y la política: el arte era la expresión de la vida de la polis. La polis, modesta y pequeña en recursos, sólo construyó estatuas y edificaciones de proporciones reducidas.
- El arte y la sociedad: El arte no solo buscó la emoción estética, sino que reflejó a la vez la contextura social: nos muestra una jerarquía que va desde los dioses a los héroes, y de éstos a los seres míticos que encarnan la tierra y la animalidad. Lo mismo sucede en los seres humanos, en una escala desde los nobles al bajo pueblo, y de éste a los esclavos y a los bárbaros o no griegos.
- El arte y las costumbres: como algo propio de una sociedad en la cual predomina el hombre sobre la mujer, el arte clásico tuvo un carácter viril*. La gimnástica dio a los griegos los modelos de las artes plásticas. La desnudez estética es algo propio de los griegos, pero la desnudez completa fue por mucho tiempo algo propio de los hombres, los únicos que actuaban en la palestra y en los estadios. Después más tarde se hizo extensiva a las mujeres.
- LA POESÍA DRAMÁTICA

LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA:

El drama no tenía por finalidad entretener sino que formaba parte del culto de las polis. El drama comprende tanto la comedia como la tragedia.

La tragedia: en la ceremonia del culto de Dionisos acostumbraban los griegos a recordar la muerte y la resurrección del dios en un acto ritual en el que éste era representado por un macho cabrío, cuya carne y cuya sangre eran absorbidos por los fieles en medio del delirio* religioso que los dominaba. Al mismo tiempo, un grupo de cincuenta individuos disfrazados de hombres chivos o sátiros cantaba el ditirambo*. La palabra tragedia significa canto del macho cabrío. En la pausa del coro, el corifeo* se separaba del grupo para recitar algún episodio de la vida de Dionisos. Posteriormente se introdujo un actor que conversaba con corifeo, con el cual nació el diálogo, de lo cual también saldrá toda la poesía dramática. Dicho actor no se disfrazaba de chivo sino que cubría la cara con una máscara, lo que introdujo en la tragedia la figura humana.

La comedia: la comedia es lo mismo que la tragedia, nació del primitivo culto de Dionisos. Así como la tragedia nació de la fase grave de este culto, es decir del ditirambo, la comedia nació de sus fases alegres como las danzas y canciones que se cantaban en forma desenfadada en las procesiones en honor de Dionisos. Tales procesiones eran realizadas por los campesinos. En ellas se celebraba en forma alegre a la madre naturaleza, la resurrección de Dionisos y el eterno renacer en cada primavera. La comedia emplea un lenguaje libre y grosero, muy de acuerdo con sus orígenes; no ridiculiza los vicios humanos sino de determinadas

personas.

Los teatros: los teatros griegos eran contruidos al aire libre, de piedra y sin techo. Constan de cuatro partes: el teatro auditorio, la orquesta o sitio circular, el prosenio o escenario de los actores y la escena o fondo que representaba la fachada de un palacio o de un templo.

• EL ARTE EN ATENAS EN EL SIGLO DE PERICLES

En esta época Atenas fue la más hermosa ciudad griega. Su riqueza permitió construir numerosos monumentos y estatuas tan perfectos que son considerados los mejores exponentes del arte griego.

Todos los monumentos de Atenas eran un estimulante para la piedad y el patriotismo de los atenienses, un motivo de admiración para los extranjeros y una fuente de trabajo y salario para artistas y obreros.

Bajo el gobierno de Pericles se realizaron las construcciones más notables, sobre la cima de la Acrópolis. Esta colina fue rodeada por una muralla de piedra y transformada en una plataforma. Sobre ella se construyeron los Propíleos, el Partenón, el Erectión y las estatuas de Atenea, diosa protectora del Ática.

GLOSARIO

ABSTRACTA: que de una cualidad se ha excluido el sujeto o lo concreto.

ACANTO: planta de hojas grandes, de color verde oscuro, y de flores blancas con el labio superior de la corola teñido de violeta o verde.

AJUARES: conjunto de muebles y ropas de uso común en las casas.

ARTIFICIO: máquina o aparato.

ÁTICA: de Atenas o de Ática.

AUSTERA: sobrio, sencillo, sin ninguna clase de alardes.

AZABACHE: de hermoso color negro, muy compacto y susceptible de pulimento.

BASAMENTO: cuerpo que forma la basa y el plinto de una columna.

CANON: modelo de características perfectas.

CONTENCIÓN: acción de contener, reprimir.

CORIFEO: el que guiaba el coro en las antiguas tragedias clásicas.

DELIRIO: estado de perturbación mental, causado por una enfermedad, que se manifiesta por excitación, alucinaciones e incoherencia de las ideas.

DITIRAMBO: composición poética de arrebatado entusiasmo, escrita en variedad de metros.

ELÍPTICO: de figura de elipse o parecido a ella.

ENGOBE: capa de arcilla fina de color uniforme, con la que se suelen bañar los objetos de barro antes de la cocción, obteniendo así una superficie lisa y vidriada.

ESCORZO: figura o parte de figura escorzada.

MAMPOSTERÍA: obra hecha con mampuestos colocados y ajustados unos con otros sin sujeción a determinado orden de hilada o tamaños.

METICULOSIDAD: calidad de meticoloso.

PANATENEAS: fiestas que se celebraban en Atenas en honor de la diosa Atenea, patrona de la ciudad.

PERISTILO: galería de columnas que rodea un edificio o parte de El.

PIGMEOS: muy pequeño.

POLIS: elemento sufijal que entra en la formación de palabras con el significado de ciudad.

PORTICADA: que tiene soportales.

PILASTRA: columna de sección cuadrangular.

RUDIMENTARIA: relativo al rudimento

VESTÍBULO: atrio o portal en la entrada de un edificio.

VIRIL: varonil

BIBLIOGRAFÍA:

- Enciclopedia Microsoft Encarta 2000

1993–1999 Shockwave player

- Historia Universal Antigüedad

1999 Francisco Frías Valenzuela

Editorial Zig-Zag

