

ARTE PREHISTÓRICO

Los orígenes de las artes plásticas

Las primeras manifestaciones artísticas conocidas ofrecen tal perfección técnica, y corresponden a un periodo tan avanzado de la historia del hombre, que debemos suponer que las creaciones primordiales se han perdido. Por el estudio de los primitivos actuales, los etnólogos han llegado a la conclusión de que la música rítmica, conseguida por golpes con piedras, maderas o conchas, y la pintura de carácter corporal constituyen los primeros intentos artísticos de la especie humana. Las creaciones plásticas conservadas corresponden a un momento avanzado del primer periodo del Paleolítico superior, el auriñacense.

El arte mobiliario

Algunas estatuillas de marfil (arte mobiliario) que reproducen cabezas o cuerpos de mujer, han sido fechados entre los 40.000 y los 20.000 años a.C, pero no es verosímil que los hombres hayan dejado transcurrir más de un millón de años, en los cálculos hoy más modestos sobre la aparición de la especie, sin entregarse a alguna actividad de reproducción de las imágenes. Y por otra parte, la talla de madera o el modelado de arcilla debió preceder al trabajo más delicado y difícil sobre marfil.

En diferentes lugares del continente europeo se han encontrado estatuillas femeninas, las Venus, caracterizadas por el abultamiento de senos, vientre y caderas. En este conjunto de venus se refleja el culto a la mujer fecunda, que en la religiosidad prehistórica es paralelo al de la tierra fértil. Es probable que ocupe un mismo lugar social el culto agrario y la ritualización de la mujer que posee el misterioso poder de renovación de la vida.

Hacia finales del auriñacense, al lado de la figura de bulto redondo se cultiva el bajorrelieve, mediante incisiones lineales en la piedra para resaltar una figura.

Las escenas de caza, y la mujer que empuña y ostenta símbolos de fecundidad son los temas únicos.

Venus de Willendorf.— Mide 11,5 cm. Fue hallada en Austria y conserva una ligera policromía. Su pelo es rizado.

Venus de Vestonice.—(Checoslovaquia) Se conservan los senos en marfil.

Venus de Laussel.— (Dordogne) Muestra las formas gruesas con que se exalta la maternidad, alza en la mano un cuerno, símbolo de fecundidad, y exhibe una técnica de ejecución que resalta los contornos con el rebajamiento de la superficie circundante.

Venus de Chiozza.— Se trata de una forma feminoide, que combina una cabeza sin facciones, con algunos elementos masculinos.

Venus de Brno.—(Checoslovaquia) Mide 43cm, y fue encontrada en la tumba de un hombre enterrado con un tocado y un collar de cuentas de dientes de marfil y conchas. La estatuilla está en esquema. No se sabe si fue concebida como el retrato de un hombre, un símbolo, o una representación sobrenatural, pero implica una creencia religiosa por el lugar en el que se encontró.

Arte rupestre

Mayor importancia ofrece la pintura sobre roca (arte rupestre). El descubrimiento de la cueva de Altamira

(1879) supuso una conmoción, y sólo se aceptó universalmente su autenticidad cuando se descubrieron las grutas pintadas de Francia. En 1940, un grupo de niños encuentra casualmente las pinturas de Lascaux, a las que se atribuye una fecha de 25.000 a.C. Las cuevas ofrecen un espectáculo de escenas de caza y animales con flechas clavadas. Esta representación no constituyó para el artista paleolítico superior un simple esparcimiento lúdico, sino que tenía la función precisa de proporcionar la caza. Se trata de una concepción mágica de apropiación por la imagen que implica acercamiento.

Estas pinturas ofrecen un alto interés histórico; Por ellas sabemos el género de vida del hombre del Paleolítico superior, las formas de caza, las armas utilizadas, la variedad de fauna. Asimismo tienen un singular interés artístico las técnicas de obtención de los colores, la sensibilidad por la vida y el movimiento, y el aprovechamiento de las rugosidades de la roca para dar volumen a los cuerpos y movimiento a los miembros configurando conjuntos estéticos que asombran por su calidad.

El artista prehistórico emplea dos técnicas distintas:

- De líneas o trazos.
- Pintura de tintes uniformes: monocroma o policroma.

En España hasta ahora se han distinguido dos zonas o núcleos importantes donde se ha encontrado un magnífico arte parietal o rupestre: la zona franco-cantábrica, de tipo Europeo, y la oriental o escuela levantina, de tipo hispanoafriano.

Escuela Franco-Cantábrica

Aparte de los objetos de arte mobiliario semejantes a los de otros yacimientos europeos, ofrece especial interés el arte rupestre, descubierto en 1879 por don Marcelino de Sautuola en las paredes y el techo de la caverna de Altamira, junto a Santillana del mar (Santander) y registrado posteriormente en otras muchas cuevas de España y Europa.

El arte rupestre franco-cantábrico está caracterizado por numerosas reproducciones aisladas de animales de gran tamaño de estilo naturalista, distribuidas sin orden alguno, y, por consiguiente sin formar composiciones o grupos. En ellas se observa un gran gusto por el detalle. Los animales representados son el elefante, el león, oso de las cavernas, caballos, renos, cabras, bisontes, etc. Faltan las representaciones humanas. El techo de Altamira es un maravilloso ejemplo de cómo el pintor del cuaternario utilizó las protuberancias y redondeces naturales de la roca para representar en plenitud la plasticidad de la vida. Los colores (rojo, amarillo, pardo, negro, etc.) son de origen mineral u orgánico y se disolvían en grasa animal, aplicándose sobre la roca con pinceles de crin de caballo o plumas y fibras vegetales conservando hasta hoy su frescura y vigor. Las figuras aparecen bordeadas de negro. La famosa sala de los policromos de Altamira ha sido llamada la Capilla Sixtina del arte cuaternario. Otras cavernas de la provincia de Santander (Castillo y la Pasiega) ofrecen notables representaciones. Hay también algunas en Asturias (el Buxer, San Román de Cándamo), Vizcaya y el norte de la provincia de Burgos (la Barcina y Atapuerca).

Estas pinturas aparecen siempre en el fondo de las cuevas, de ahí la teoría de que ofrecen una significación mágica religiosa. Probablemente se trata de una magia de caza, como aun practican algunos pueblos primitivos, basada en la idea de que el cazador adquiere poder sobre un animal tan pronto como ha dominado por métodos mágicos su imagen, es decir, su alma. Este concepto lo refuerza el hecho de que la gran mayoría de las imágenes de animales representan las especies más indispensables para el sostenimiento de aquellos hombres, y no raras veces demuestran heridas simbólicas, en tanto que las azagayas y las flechas están grabadas directamente en el cuerpo, muchas veces hasta en el agujero de la herida. Por lo tanto son unas pinturas realistas con sentido utilitario aunque los pintores son auténticos genios. Se piensa que los pintores al mismo tiempo que artistas eran hechiceros y jefes del clan.

Escuela Levantina

Comprende una serie de cuevas poco profundas o de abrigos en esta región: Cogul (Lérida), cueva de Val del Charco del agua amarga, cueva de doña Clotilde (primera representación de un paisaje), Albarracín (Teruel), Valltorta, Mestre, Albocacer, cueva de la Araña, Alpera y Minateda, La Janda, Sierra Morena y otras muchas. El arte típico, característico de esta comarca y distinto del franco-cantábrico, aunque revele influencias suyas, pertenece a un pueblo cazador, de vida idéntica a la de los paleolíticos, que cazaba animales de especies que todavía hoy existen. Vivía desnudo, al aire libre, y su arte aparece en simples abrigos de las sierras levantinas, no en cuevas, que parece ser ya no estaban habitadas. Todo denuncia un gran cambio climático respecto al periodo cuaternario. Los animales representados pertenecen a un tipo de fauna distinta de la de la época anterior como consecuencia de la emigración hacia el norte de los animales de la fauna glaciaria.

Las representaciones, de escala más pequeña, y cada vez más esquemáticas, forman verdaderos grupos o escenas (caza, combates, danzas) Las figuras humanas, masculinas o femeninas, son abundantes, otorgándoseles un lugar preferente en las concepciones artísticas. En ellas se prescinde de la fidelidad del retrato natural para buscar la expresión del movimiento, lo que origina un impresionismo realmente asombroso. Las representaciones animales son muy realistas.

La misión de estas pinturas es representar escenas narrativas en las que la figura humana aparece con formas muy estilizadas, y por lo general monocromas.

Las pinturas rupestres más tardías, las correspondientes a los periodos cerámicos, se distinguen por el movimiento de las figuras, y por una tendencia muy fuerte hacia la abstracción, hasta convertir a la figura humana en un tejido de rayas y ángulos. En las cuevas de la Morella y Los Letreros (Málaga) hay una fuerte esquematización, y la pintura no es más que un intento de escritura de difícil interpretación.

La Cerámica

El Neolítico es uno de los periodos más revolucionarios de la historia humana. Con la invención de la agricultura el hombre se vuelve sedentario, se fija al terreno. Para las artes plásticas es trascendental el invento de la cerámica. Y es precisamente la presencia de objetos de barro cocido lo que define el nivel neolítico en un yacimiento prehistórico.

Los tipos cerámicos se propagan con rapidez por el continente europeo, lo que traduce intensas migraciones de pueblo.

En el estudio de la cerámica es de gran importancia considerar la forma dada y el adorno:

–*Cerámica de bandas*, de origen danubiano, se remonta por el valle del Rhin, llega a Holanda, y más tarde a Polonia y Rusia.

–*Cerámica lisa*, con pezones en relieve, se difunde por Francia e Italia.

–*Cerámica cordada*, con incisiones de cuerda en arcilla fresca. Es más tardía.

–*El vaso campaniforme*, de un periodo posterior en el que se trabaja el bronce, es una aportación hispana al arte prehistórico europeo pues se ha encontrado también en Italia, Francia, GB, Holanda y Alemania. De color gris oscuro, presenta incisiones rellenas de pasta blanca.

Nacimiento de la arquitectura

Durante centenares de miles de años el hombre fue nómada, carecía de morada fija, y recorría vastos espacios

en busca de alimento. La invención de la agricultura le obliga a estabilizarse, a esperar en un lugar determinado la recogida de la cosecha. La caza deja de ser una persecución frenética, y una nueva forma de actividad, el pastoreo, la desplaza definitivamente. En esta era de cambios decisivos surgen las primeras viviendas construidas y los primeros poblados.

Los estudios prehistóricos han desvelado la importancia de los cultos Neolíticos, entre los que destaca el que tributa cada poblado a sus muertos. Este culto ha dejado huella en los más antiguos monumentos conservados, los *megalitos* (construcciones de grandes piedras). Así en el Neolítico además de la agricultura, el pastoreo, los tejidos, la carpintería y la cerámica, nace la arquitectura. En su mayoría los megalitos son monumentos funerarios, tumbas, constituidos por enormes bloques de piedra devastada, a los que se intenta dar una forma más o menos geométrica, alargada o cúbica. Su presencia implica unas vivencias religiosas avanzadas, pero además una estructura social de cierta complejidad, ya que exigen trabajo coordinado y una autoridad reguladora de la vida colectiva.

El más sencillo de los megalitos es el *menhir*, simple pieza pétreo hincada verticalmente, el de Locmariaquer (Francia) alcanza los 20m. Es frecuente disponerlos de forma ordenada, en los *alineamientos* se colocan en hilera, en los *cromlechs* en círculo, como el de Stonehenge, GB. El más complejo megalito es el *dolmen*, sepultura colectiva que en bastantes casos consta de un corredor y una cámara cubierta por falsa cúpula (es decir, su estructura se monta sobre hiladas de piedras que se van aproximando hacia el centro). De esta forma son en el Sur de España los de las llamadas cuevas de Menga y del Romeral en Antequera.

En las islas Baleares encontramos construcciones megalíticas de época posterior, en su mayoría correspondientes a la edad de Bronce, y corresponden a las necesidades de una sociedad más compleja. Los *Talayots* son torretas defensivas, utilizadas como sistemas de vigilancia, similares por su forma a las nuragas de Cerdeña (habitaciones fortaleza de los jefes de la tribu, que se situaban en lugares estratégicos y protegidas por un muro). Esta similitud sugiere un tráfico étnico y comercial en el Mediterráneo. Las *taulas* son megalitos formados por dos grandes piedras, de más de tres metros, una colocada horizontalmente sobre la otra, en forma de T. Por último, las *navetas* eran tumbas colectivas en forma de pirámide trincada o nave invertida, con cámara funeraria alargada, recordando las mastabas egipcias.

MESOPOTAMIA Y PERSIA

Arquitectura

El Ziggurat

El ziggurat era una alta torre escalonada, que elevada sobre una plataforma adoptaba forma ascendente, pudiendo tener hasta siete pisos. Arquitectónicamente suponía una contribución al problema de la acumulación. Se asciende a ellos por rampas. En la parte superior hay una pequeña dependencia destinada al culto de una deidad protectora distinta en cada templo. Los muros se policromaban en varios colores. En algunos casos, el templo tiene doble ziggurat, como el de Anu–Abad (el padre y el hijo). Los más importantes son el de Ur–Namu (cerca de Ur), y el de Marduk en Babilonia. Son precursores del Alminar árabe y de la torre cristiana.

El Templo

No es un edificio, sino una pequeña ciudad. De planta generalmente rectangular, con habitaciones destinadas a los sacerdotes, y otras dedicadas a la vida administrativa, incluyendo los graneros y lugares para la elaboración de cerveza. Se elevaban sobre plataformas, y el acceso, al igual que al palacio se realiza por medio de rampas y escalinatas. El centro y corazón del templo es el ziggurat. Dentro del templo puede haber palacios.

El Palacio

Conjunto arquitectónico que contenía, además de las dependencias para el rey, todos los departamentos destinados a la administración de los bienes, y control de ellos. Construido sobre zócalos o plataformas. Escasez de vanos. Adosados a la muralla, entre los asirios, se convierten en palacios–fortaleza, que defienden a la ciudad en la parte más vulnerable. Los lienzos (porción de una muralla comprendida entre dos baluartes o cubos) de sus muros (internos) se decoran con relieves y cerámicas vidriadas. Muchas estancias se abren a grandes patios. En Persia se construyeron de piedra, y fueron especialmente lujosos. Por influencia del mundo griego tomaron como elemento sustentador la columna (inspirada en la corintia), y el dintel. Destacan los de Rorsabad, Lagash, Ninive, Susa y Persépolis, Nimrud y Mari. Servirán de modelo a los palacios romanos.

La Ciudad

Bien trazada, en forma de damero (planta constituida por cuadros o rectángulos), abastecida de agua en muchos casos. Amurallada, torres fortalecedoras e incluso foso. Los lienzos de la muralla, en sus puertas decoradas con cerámica vidriada constan de una zona en la que se enclava el palacio, el templo (con zigurat) y zonas dedicadas a la vivienda. A su alrededor un cinturón de campos en los que el campesino obtiene el abastecimiento que se llevara para su distribución en el templo o el palacio. Funcionan durante mucho tiempo como ciudades–estado. La ciudad que más esplendor logró fue la de Babilonia, es un alarde de esplendor y lujo, jardines colgantes la embellecían. Sus arquitectos quisieron sobrepasar los límites en cuanto a la altura de los edificios (la torre de Babel)

Escultura

Las Estelas

Son relieves, generalmente gravados en piedra, que combinan un texto inscrito, alusión a un reinado o hecho histórico, con el relieve detallado del hecho al que se refiere. Los bloques pétreos son irregulares. Son originales de los arcadios. Uno de los más famosos es el de Naram– Sin, en el que el monarca aparece en mayor tamaño que los soldados. Se aprecia en él cierto movimiento. En la Estela de Hamurabi, el monarca se haya con Shamash (un dios), que le entrega el código. El valor de esta estela reside en su texto inscrito. Otras importantes son la de los Buitres y Los relieves.

Los Relieves

Son magníficos, especialmente los asirios. Decoraban los lienzos de los muros de los palacios. Son de gran realismo. En general tratan de glorificar al soberano, que caza, o sale victorioso de la guerra. Son la cumbre del arte asirio. Dominan los escultores todos los recursos técnicos, la rigidez, el movimiento, el realismo y la fantasía. La mayoría de estos relieves que se encontraban en los palacios de Ninive, se pueden contemplar hoy en el Museo Británico. Son especialmente magníficas las figuras de animales, en las que el realismo alcanza cotas magistrales. Podemos comprobarlo en la Leona herida, que expresa al tiempo fuerza y desfallecimiento.

Las Esculturas Exentas

Las sumerias son más ingenuas y de canon corto. Contornean los ojos. Los asirios y persas son de canon más alargado. Glorifican al monarca, detallan enormemente el pelo y la barba. Muchas veces aparecen con fusta y garfio como símbolo del poder de estos monarcas despóticos. Esto se puede percibir en la estatua de Asurnasirpal II. De todos modos, la figura humana se trata con mayor convencionalidad (las barbas), que las figuras de animales, se entusiasman con la fuerza. De las esculturas exentas de los sumerios destaca el Retrato de Gudea, señor de Lagash, que mandó construir templos, y fue un magnífico protector de su pueblo. Contrasta su rigidez de cuerpo con la expresividad del rostro. La escultura en general se caracteriza por la desproporción entre cabeza y cuerpo, porque reúne la ley de la frontalidad. En Asiria y Persia, por su mayor

realismo, muy especial es la representación de animales.

Cerámica Vidriada

Es un revestimiento en uno de los frentes, sirve de decoración. Dominan los tonos blancos, azules, rojos y negros. A veces sólo hay pintura y no cerámica, sobre un enlucido de cal, como ocurre en el Palacio de Mari. Obras maestras son el Friso de los Arqueros, y la Puerta de Istar (Babilonia). Es un barniz vítreo, obtenido por la fundición de cuerpos metálicos. Pasará este arte al Islam. En los lugares en los que abunda la piedra, son las planchas de esta o de alabastro, las que son objeto de relieves. Obras maestras, el Friso de los Inmortales, y La Leona Herida. Entre los animales el grifo (animal fantástico medio águila medio león), toros antropomorfos.

Síntesis de la arquitectura Sumeria, Asiria y Persa

- Adobe, ladrillo. Revestimientos de cerámica o planchas de piedra, en Asiria y Persia con relieves.
- Utilización de cubiertas curvas, arco y bóveda.
- Sobre plataformas, los edificios. Niveles degradados en amplias terrazas. Accesos por escalinatas y rampas.
- Muros de gran espesor.
- Muchas dependencias y salas. Lujo y esplendor que glorifica al soberano. Apertura a terrazas, escasez de vanos.
- En Persia y por influencia de la cultura griega, utilización de la columna como elemento sustentador, inspiración corintia o jónica. Capitel de caballos o toros afrontados. Son toros antropomorfos que defienden la ciudad.

Edificios característicos: Palacio (Asiria, Persia y Mesopotamia), Templo Ur–Namu Anu–Abad (Mesopotamia). Zigurat Ur–Namu Torre de Babel (dependencia del templo). Ciudades con Palacio, Babilonia, Ninive, Korsabad, Persépolis, Susa. Tumbas reales de Ur, hipogeo de Dario, monumento a Ciro. En estas construcciones se han encontrado El arpa de la Reina Subad, y el Casco de Mascaladung.

Síntesis de la escultura Sumeria, Asiria y Persa

- Estelas, relieves, esculturas de bulto redondo.
- Canon corto (en Mesopotamia 1/3) Sedentes o de pie, rigidez. Barba y pelo muy trabajados.
- Bordean los ojos con trazos oscuros para destacar los ojos.
- Faldellín de piel de cordero.
- Destacan la figura sacerdotal o regia por un mayor tamaño.
- Mayor estilización en el arte asirio.
- En el asirio, gran realismo en la representación de animales y plantas, también con la fuerza humana.

Relieves

Estela de Naram–Sin.

Estela de Hamurabi.

Estela de los Buitres (guerreros)

Leona herida.

Todas las escenas de guerra y caza son de gran vitalismo y ferocidad, enormemente realistas.

Las escenas de vida cotidiana, más solemnes, pero al tiempo realistas. Banquete de Asurnasipal

En Persia, sobre planchas de piedra.

Esculturas de busto redondo

El Intendente, Gudea, Asumnasipal.

La pintura se confina en muros, al fresco, como en el palacio de Mari, pero por lo general se compone dibujo más color, a veces relieve, a base de cerámica vidriada. El colorido es intenso, contrastaban los azules intensos con blancos o amarillos.

Babilonia

Fundada por el rey asirio Sanaguerib en el 689 a.C. Maravilló a los griegos. El trazado de las calles era de avenidas amplias, y otras más estrechas que la preservaban del sol. Abastecimiento de agua. Planificación regular en damero, influencia que transmitirán al mundo clásico. Doble muralla con foso y agua. Estatuas sobre altares en honor a Marduk, su dios protector. Enorme zigurat (torre de Babel). Jardines colgantes en terrazas escalonadas, que transmitiran a los árabes. Puerta de Istar (Venus).

ARTE CRETOMICÉNICO

La cultura de los palacios. Creta, isla de 260 km de largo por 50 de anchura. La mayor y más importante de las islas griegas. Su posición de eje en el Mediterráneo oriental, la convirtió en punto de encuentro de las más diversas civilizaciones, y por otro lado, su carácter insular ofrecía condiciones ideales para elaborar algo original.

Se llama también minoica debido al legendario rey Minos, señor de Cnosos.

Toda la vida de la isla giraba en torno de los palacios, de modo que estos pueden considerarse como resumen de lo que en la civilización mesopotámica fueron el palacio y el templo. El palacio era la residencia del rey, taller de armas, utensilios y cerámicas, centro cultural y archivo. Los visitantes debían lavarse en piscinas purificadoras antes de visitar al rey. Los juicios de estos eran considerados como expresión de la voluntad de los dioses.

Adoraban los cretenses a una divinidad femenina, que representaba al principio del bien y del mal, y a una divinidad masculina, Minos. El mito griego lo supone padre del Minotauro, terrible monstruo que exigía tributos humanos, y al que cerró en un complicado palacio (laberinto) para que no pudiera salir.

El laberinto fue construido por el arquitecto Dédalo y su hijo Ícaro, a los que también Minos encerró, pero que pudieron escapar volando con alas de cera. Teseo consiguió matar al Minotauro, gracias al hilo que Ariadna le dio para poder salir del laberinto.

Creta mantuvo su posición de preeminencia respecto a otras culturas egeas, hasta el 1.400 d.C hasta que la isla fue arrasada por un violento terremoto, y por los arqueros que destruyeron la ciudad de Cnosos. Pero la población indígena no fue exterminada, y pasado un tiempo comenzó la mezcla de razas, favorecida por que los invasores tomaron mucho de los invadidos. Esta fusión se plasmó en un tipo de vida señorial y guerrera, con fortalezas imponentes.

El toro era el animal sagrado del arte minoico. En el círculo de la alta sociedad de la corte, tenían lugar juegos taurinos culturales, representados en los frescos del palacio de Cnosos. Sobre el lomo del toro, al que se representa sentado, un danzante ritual, lleva a cabo una especie de salto mortal. Una doncella sujeta el toro por un cuerno, quizá para tomar impulso igualmente sobre su lomo. Captación instantánea del movimiento, muestra al tiempo, ingenuidad y refinamiento. El fresco procede de la parte oriental del palacio, más reciente.

Sus numerosas estancias, agrupadas en torno al patio central, nos hacen comprender lo que sintieron los griegos, cuando más tarde denominaron laberintos a estos palacios. La multitud de aposentos, encajados entre sí, hacen perder al visitante la visión de conjunto, sobre todo si piensa en los auténticos recintos y muros, y no sólo en los restos conservados. Afuera se encuentran los almacenes y despensas. La sala del trono y las habitaciones principales dan al patio mismo. En la parte oriental se encontraban las correspondientes a las mujeres. Grandes escaleras salvan las diferencias de nivel. La parte oriental tenía probablemente dos plantas, y la occidental tres. Había incluso cuartos de baño y aseos con conducción de agua. Al noreste se encuentra la gran escalinata para ceremonias de culto, y en el interior del palacio una capilla para la divinidad del palacio, la diosa que sujeta serpientes.

La disposición del palacio de Tirinto es muy diferente: una gigantesca muralla de fortificación protege de posibles ataques los aposentos, que tienen una disposición más clara y fácil de reconocer. Desde la entrada fortificada, situada en el lado oriental, se pasa por un corredor a un primer patio rectangular, donde un propíleo (puerta de entrada), da acceso a un segundo patio, de nuevo, a través de un propíleo se llega al patio propiamente dicho, rodeado de columnas, en cuyo eje está el megaron, la casa de los hombres, constituido por vestíbulo, antesala, y sala del trono provista de un típico lugar para el fuego del hogar. Esta distribución de las estancias del palacio de Tirinto, cuyas estructuras nos llevan hasta la última época de la Edad de Piedra, es la típica en los pueblos mediterráneos. El palacio tiene hasta un cuarto de baño.

La magnífica puerta de los leones en Micenas, señala, junto a dos bastiones, la entrada al palacio. Los enormes muros están formados por gigantescos bloques irregulares de piedra. Son muros ciclópeos (así llamados por los griegos, pues creían que era el modo de construcción de los cíclopes. El bajorrelieve situado en el dintel de más de 20 toneladas de peso, representa a dos leones erguidos, que apoyan sus zarpas anteriores sobre la base de una columna.

Junto a esos poderosos palacios se encuentran otras manifestaciones artísticas, igualmente impresionantes, como las cámaras para los muertos, las llamadas tumbas de falsa cúpula. Se han encontrado ya varias, entre las que sobresale, de modo destacado la que descubrió H. Schliemann, llamada erróneamente Tesoro de Atreo. Pero más antiguas que las tumbas de falsa cúpula son las tumbas de fosa, en las que en la misma Micenas se las rodeaba de un enorme anillo de piedra. Los reyes difunto de tiempos pasados eran honrados como héroes por la posteridad, y recibían culto personal como demuestran los hallazgos arqueológicos.

Sobre las tumbas había estelas que ensalzaban los hechos del muerto: luchas de guerreros en carros bélicos o a pie o luchas de animales. En torno a estas escenas, en la orla, se han colocado adornos en espiral, que proceden directamente de modelos del arte cretense, mientras que en las estelas funerarias muestran ser copias de modelos cretenses, los adimentos funerarios se componen en parte de piezas de la misma procedencia. Así resulta claramente visible la dependencia de la cultura continental, respecto del superior modelo minoico. Artesanos y orfebres minoicos, encontraron seguramente trabajo y encargos en las cortes de los reyes del continente, pero tuvieron que someterse en los temas al gusto de los señores micénicos. Así ahora sobre las espadas santuarias exquisitamente labradas de las tumbas de fosa, aparecen, en vez de las escenas de culto, competiciones, escenas de caza y representaciones de animales. En cambio, los sellos de oro, de las cámaras mortuorias de la baja Micenas son auténticos trabajos minoicos. Junto a espirales, se representan escenas de culto en torno a árboles sagrados.

También son únicas, como las estelas funerarias de las tumbas de fosa, las máscaras de oro, encontradas sobre los cráneos de los reyes allí enterrados, que pertenecen igualmente a la segunda mitad del s. XVI a.C. No representan aún retratos en el sentido que hoy damos a la palabra, pero cada máscara aparece con rasgos claramente diferenciados, una caracterización. En la máscara de Agamenón, se advierten claramente los rasgos fundamentales del arte griego, se detecta un mundo de severa grandeza, y grandes azañas bajo ese dominio perfecto ya de técnica del modelado. El silencio y la rigidez de la muerte cubren la máscara, que debe su presencia, no ya al deseo de protección contra los poderes malignos, sino al deseo de conservación de la forma viva.

EGIPTO

Arquitectura

Son construcciones para los dioses, para la eternidad, la vida de ultratumba. Es una arquitectura imperecedera, ha llegado hasta nosotros. En cambio las construcciones de vida cotidiana son perecederas, nos han llegado escasas muestras de ella.

La arquitectura eterna es de buena piedra, de sillares rectangulares perfectamente unidos entre ellos. Recios muros levantados sobre cimientos resistentes. Se caracteriza por la monumentalidad, colosalismo, grandiosidad, junto a ella el hombre se hace casi invisible.

La Tumba

Se trata de un conjunto arquitectónico complejo. Se utiliza la técnica del embalsamamiento para mantener los cuerpos incorruptibles, para que su espíritu pudiese regresar a él después del juicio de Osiris, de ahí que se erigiesen tan complicadas tumbas.

La Mastaba

Es una pirámide truncada, construida para dignatarios, nobles, altos funcionarios y los primeros reyes. Albergaba una capilla funeraria donde se hacían las ofrendas, en ella una estela contenía los datos del muerto, y un pozo que desembocaba en una cámara subterránea o hipogeo donde se depositaba el sarcófago. Se cerraba la cámara funeraria con una gruesa losa, y la boca del pozo efectuado el sepelio. Algunas mastabas tenían una segunda cámara, el Serdab, donde se ubicaba el Kha o doble, una escultura de tamaño natural que representaba al difunto, y servía de apoyo del alma. Parte de los tesoros del muerto podían estar distribuidos entre el serdab y la capilla, aunque los más religiosos junto al sarcófago.

Pirámide Escalonada

Se trata de una superposición de mastabas, se triplican o cuadruplican las dimensiones, con una altura de 60m. El significado simbólico parece ser el de una escala que conduzca al faraón hasta Rha. Junto a ella, un templo para ritos funerarios y ofrendas, todo ello encerrado en un conjunto de muros blancos, simulando los muros del palacio que Zoser tenía en Menfis.

Pirámide

Se acrecientan las proporciones. Es el enterramiento habitual de los faraones. Simbolismo del faraón en lo más alto del firmamento, haciendo descender sus órdenes a través de los sacerdotes, hasta el territorio de su reino (base piramidal). Son famosas las de Keops, de 55.611m, 2.300.000 bloques de piedra de dos toneladas y media cada una, y una altura total de 146m. Justo en el centro se encuentra la cámara real, dos pequeños respiraderos la ponen en contacto con el exterior, de modo que a través de ellas entre de noche la luz de dos estrellas del Nilo Blanco, y el Nilo Fecundador. Se complementa esta y las de Kefren y Micerinos con templos funerarios en su base para los ritos del gran entierro real, más una calzada que conducía al Nilo, y en sus orillas un embarcadero donde una gran barca pétreo esperaba la resurrección del faraón para conducirlo al Rha.

La Esfinge

Aneja a la pirámide de Kefreh, de 20m de altura, de piedra caliza. De cuerpo de león y cabeza humana. Considerada la representación del faraón, pero en realidad es la representación de la divinidad Harmakuti, que personificaba al sol naciente. En su momento servía de templo al aire libre. Se realizaban sacrificios.

El Hipogeo

Es el tipo más característico de tumba más característico del imperio medio. Encerradas en los acantilados del valle de los reyes. Angosto corredor y capilla mortuoria, precedida de la capilla funeraria para ofrendas. Serdab y cámara sepulcral. El hipogeo de Tutankamon, hallado en 1922. La momia del faraón fue encontrada intacta, encerrada en varios y decrecientes sarcófagos. Es un hipogeo a base galería, antecámara, cámara funeraria, estancia del tesoro y camareta. Es el único ajuar funerario encontrado en su totalidad, y se encuentra en el museo del Cairo.

Escultura

Alcanza un alto nivel a lo largo de la historia. Gran parte de la escultura está ligada a la arquitectura funeraria y religiosa. Muchas veces trata de representar idealmente al difunto a través de su doble mágico, para garantizar una vida serena en el más allá. La necesidad de identificación se conseguía por medio de una inscripción en la base, o el asiento si era sedente, con el nombre y títulos del difunto. Cuando estas estatuas eran reales, solían ser objeto de culto.

Se caracteriza la escultura por:

- Gran fuerza expresiva, y gran realismo cuando es civil, y dar una imagen ideal del representado cuando es religiosa.
- Con frecuencia aparecen sedentes, o de pie en acto de caminar.
- Aparición de parejas familiares, a veces con niños la mujer, que a partir de la V dinastía se representa más pequeña.
- Al faraón, con mucha frecuencia, se le representa entre la diosa Xathor y la divinidad del Nomo (la providencia). A esto se le llama triadas reales, y simboliza el poder del rey sobre el país, al que anuncia las bodas divinas con Xathor en el mundo de los muertos.
- Hieratismo (rigidez).
- Doble representación del difunto a distintas edades.
- Hay fastuosidad y solemnidad en ellas.
- En el Imperio medio se acentúa el realismo, no importando la representación de los estigmas de la edad o las preocupaciones en el rostro.
- No capta el movimiento.
- Puede ser policromada, utilizando el color ladrillo para la piel del hombre, y el amarillo para el de la mujer. Los cuerpos aparecen oscuros, contrastando con los vestidos, blancos o claros. Pelo y ojos negros.
- Para conseguir mayor realismo perfilan y matizan los ojos.
- Los materiales utilizados son la piedra, la madera y el marfil.
- El artista firma su obra.
- Hay escultura animalista.

La escultura puede ser relieve o de bulto redondo. Predomina el relieve, y dentro de este el bajorrelieve, semiplano de modelado ligero y preciso.

Obras maestras son los bajorrelieves en la decoración de pilares, muros y tumbas. Entre ellos la estela de Djet de 2,50m, representado simbólicamente como serpiente en su palacio, y sobre él el halcón, símbolo de Horus. De bulto redondo, Cheikh-el-Beled (madera), conocido también como El alcalde del pueblo. El Escriba sentado, de el Louvre, sentado con las piernas cruzadas, y entre ellas una tablilla para escribir. Cabeza de Nefertari, en el museo de Berlín. Colosos de Nemmon

La escultura es un arte para la muerte.

Pintura

Se pinta sobre papiros o al fresco, es decir, sobre muros. No fue excesivamente cultivada en las primeras dinastías, ya que utilizaban sobre todo el relieve. Es un arte desplazado a la decoración de los hipogeos, de ahí que sus mejores muestras se encuentren en el valle de los reyes. Así mismo en el papiro de el libro de los muertos. Se caracteriza por:

- Colores intensos, nítidos y contrastados (ocres sobre fondo amarillo, rojos sobre fondo azul)
- Frontalismo convencional.
- Planitud, no hay profundidad.
- Figuras superpuestas en varios niveles, a modo de bandas.
- En cuanto a la temática: amor a la naturaleza que queda reflejada en las plantas, árboles, ríos.
- Escenas de caza, pesca, fiestas con músicos y danzarinas, trabajos agrícolas en distintas estaciones

Todo esto se pinta en recintos mortuorios, sin embargo su fin es que el difunto goce en la otra vida de los placeres y belleza terrenales. Por ello la pintura es una arte para la vida. Se colocan los papiros en los sarcófagos, las mastabas o los hipogeos.

Con el imperio medio hay ciertas diferencias, se añaden nuevos detalles, posturas, y los colores son más variados.

En el imperio nuevo la pintura está representada por las decoraciones murales de las tumbas de Tebas en el valle de los reyes. Será la pintura solución para dar más consistencia a los frágiles muros de roca tebana. Hay cierto intento de perspectiva y nuevos colores como el turquesa o el gris.

Reglas para la representación pictórica: El cuerpo femenino en amarillo o rosa, el masculino en rojo oscuro. Únicamente la diosa Athor tiene la piel oscura. Los fondos en general son blancos o amarillos. El cuerpo humano ligeramente estilizado. Los rostros están de perfil, en cambio el ojo mira de frente, el tronco de frente, y las piernas de perfil.

La pintura egipcia es un documento excepcional para conocer las costumbres de esta cultura. Tanto en los papiros como en las paredes de las tumbas encontramos abundante documentación sobre el trabajo de los campos, los artesanos, los artistas, la caza, la pesca Así mismo sobre el mobiliario, las vajillas, los ropajes, adornos, la fabricación de perfumes. Además es frecuente confrontar la imagen con un texto, de lo que también pueden deducirse y conocerse el nombre de los animales, plantas u objetos.

Los Sarcófagos

El más evolucionado consta de máscara, rostro y cabeza recubiertos por una lámina de oro, ojos color turquesa. Se hacen con madera y cartón. La superficie del sarcófago se colorea en blanco o amarillo, con inscripciones en negro, y los más lujosos con decoraciones de hojas y flores. La tipología cambia con la XXI dinastía, cubriéndose el cuerpo con inscripciones cada vez más complicadas. Así mismo se representa en él escenas del embalsamamiento, de la divinidad, o a genios funerarios encargados del mundo de los muertos.

Rollos de Papiro

El libro de los muertos contiene la fórmula para ayudar al difunto a encontrar el más allá. Se empiezan a producir a partir de la XVIII dinastía. Las viñetas que los ilustran pueden ser grandes (a toda página), o alternarse con textos, siendo entonces pequeñas. El dibujo debe de ser simple, estilizado en líneas negras, o coloreado. En este caso, cada color posee un valor y un significado concreto. Imagen y color tienen un significado mágico preciso. Tema muy característico es el acto de pesar el alma, e el que aparecen Osiris, la diosa Mat con su pluma de la verdad, y Anubis, el dios chacal de la necrópolis, que es quien pesa.

Orfebrería

Lujo, empleo de piedras preciosas, lapizlázuli, turquesas, oro. Se realizan joyas, cinturones, pectorales, y se adornan y embellecen instrumentos musicales o muebles

ARTE GRIEGO

Arquitectura.

Se puede estudiar el arte siguiendo la evolución personal de los artistas. Es un arte, resultado de la integración de varios factores: el estilo geométrico aportado por los dorios, el legado geométrico aportado por los aqueos, la aportación del oriente que permiten los territorios minorasiáticos. Es una cultura de base humanística, un arte en proporción y armonía con el hombre. El hombre es la medida de todas las cosas (Protágoras). La perfección técnica, el trabajo en equipo, donde dirige un maestro y cada uno procura el máximo rendimiento y perfección posibles en lo que le compete. De extraordinaria calidad. Quedan pocos restos de macizos, conocemos fundamentalmente los restos columnarios. Los adornos, estrías y triglifos se hacían después de montada la pieza, para un mejor ajuste. Todo es elemento estético para los griegos, incluso los aparejos irregulares con que construyen los muros. Arquitectura y escultura se complementan. Para evitar la aglomeración y el recargamiento, una serie de normas deben observarse. La arquitectura es resultado de profundas reflexiones y planteamientos. Elementos ornamentales que subrayan la arquitectura son: el *meandro*, cinta continua en cuanto a disposición, la *espiral*, tema ya del neolítico reincorporado en Grecia a través de los cretenses, la *roseta*, *las ondas*, *el entrelazado*, *las palmetas* y *la perla*.

La ciudad griega, la polis

Estaba condicionada para el encanto de la vida callejera. Esta es la razón de las *stoas* o pórticos decorados con pinturas a modo de galerías. Son precursores del foro romano. Los *urbanistas* se adaptaban a las necesidades del terreno y tenían en cuenta la belleza natural. El edificio por excelencia es el *templo*, que en un primer momento fueron sólo *santuarios*, centros de peregrinación. Los *propileos*, en el interior había algunos edificios civiles, como los destinados a administrar la justicia y los tesoros para exvotos y ofrendas.

Época arcaica. En el s. VII a.C existían ya grandes templos. Otros edificios de carácter civil, el *teatro* donde el pueblo presencia representaciones escénicas. Dividido en *orquesta*, *graderío*, *escena* y *proscenio*. El *odeón*, muy similar, para audiciones musicales. El *stadium*, para carreras de atletas. El *hipódromo*, carreras de caballos, de mayores dimensiones. El *buleuterio*, para asambleas. La *casa*, sencilla al exterior, se habría hacia dentro a un patio de columnas. El trazado urbano, de rigurosa cuadrícula según el proyectado por Hipodamo de Mileto.

Estilos clásicos:

Orden dórico. – Sin base. Fuste que disminuye de diámetro hacia arriba. Acanaladuras, arista cortante o viva. Capitel que integra: collarino, equino y ábaco.

Orden jónico. – Con basa, más esbelto. La basa apoya a veces en un pedestal (plinto). Fuste ligeramente ensanchado en el centro (estasis). Acanalado. Capitel con volutas.

Orden corintio. – Con basa, capitel de hoja de acanto y reducidísimas volutas en el ángulo.

Orden cariático. – Cuando en el fuste se emplean figuras de mujer con una especie de cestito en la cabeza.

El más perfecto es el conjunto de la **Acrópolis de Atenas**, que contiene el Partenon, cuyos arquitectos fueron Ictinos y Calícrates. Se comenzó a construir en el 447 a.C, siglo de Pericles. El escultor fue Fidias, además de superintendente de obras. Templo octástilo (8 columnas de frente y 17 de lado). Está dedicado a la diosa Palas Atenea, la protectora de la ciudad. El conjunto de la acrópolis está próximo al conjunto que se eleva sobre la

colina de Ágora, en la que se encuentra el Teseon. La acrópolis está rodeada de una robusta muralla, la puerta de entrada, Propileo, es monumental. Dentro se encuentran los templos de Atenea victoriosa o Niké, construido por Calícrates en estilo jónico, y el Erecteion, jónico también. En la colina de la acrópolis se encuentran el odeon, iniciativa de Pericles, el teatro de Olonisios, la vía sacra bordeada de monumentos decorativos del teatro y de la famosa Linterna de Lisicrates, de planta circular. Otros conjuntos arquitectónicos en Epidauro, el teatro, Olimpia a Zeus, y en Delfos a Apolo.

El templo griego, se inscribe en hermosos exteriores, pero también se considera el espacio interior, guarnecido de columnas. Puede ser: *in antis*, 2 columnas en sus fachadas, muro liso en tramo largo. *Prostilo*, con columnas sólo en la parte frontal. *Anfiprostilo*, en ambas fachadas. *Períptero*, rodeado completamente de columnas. Por el número de columnas que presentan en su fachada se decía que eran: Tetrástilos, Octástilos, si eran circulares Monóptero etc. Se orientan de Este a Oeste, con cubiertas a dos vertientes. En la fachada se originaba un cuerpo triangular, el frontón, la parte inferior de este es el tímpano. Se desarrolla en torno a un eje de simetría, consta de Pronaos, vestíbulo reducido, Cella, la parte fundamental del templo, Opistodomas, donde se guarda el tesoro. El elemento sustentador es la columna. Se apoyan estas en un basamento o *estilóbato*, que en todos sus lados se dividen en gradas para acceso. La masa horizontal de carga se llama *entablamento*, en el que hay que distinguir el *Arquitraabe*, un ancho listón de piedra, el *friso*, subdividido en *metopas*, relieves, y *triglifos*. Todo queda abierto por una cornisa, que con su vuelo protege al templo de la lluvia.

Escultura

Rasgos básicos de la escultura:

- Lucha por el naturalismo, contenido trenado por el anhelo de perfección ideal.
- Deseo de seguir prototipos perfectos.
- Material preferido, el mármol, también el bronce.
- Las esculturas estaban destinadas a recibir color, que cada cierto tiempo era renovado.
- Época de esplendor el periodo clásico.
- En la época helenística se expresan los sentimientos, se exageran y recargan posturas y gestos.

Periodo arcaico.– (siglos VII–VI y principios del V a.C) Aparecen los arquetipos: *Kouros*, (*Kouroi en plural*) atletas desnudos que se esculpían a los tres veces vencedores en competiciones en honor a los dioses. Jovenes erguidos, de ojos almendrados mirando al frente, pelo largo y rizado, que cae en tirabuzones por la espalda. Actitud muy rígida. Un eje vertical divide la estatua en dos mitades de contrapeso exacto. Sólo alterará la simetría la pierna izquierda que avanza y se adelanta. Brazos extendidos junto al cuerpo, los puños cerrados. El artista a medida que avanza el tiempo trata de alcanzar un mayor naturalismo que se comprueba en rodillas, musculatura, piernas y a veces en los brazos. *El Apolo Pimino*. Siempre esbozan una ligera sonrisa, la sonrisa arcaica. Hay mucho influjo del arte oriental, especialmente de Egipto. La evolución de los artistas griegos, interesados por la vida y por el hombre, fue muy rápida. Buscan pronto el modo de representar lo que ven los ojos, y por ello avanzan en el camino del naturalismo. A veces aparecen con un animal en los brazos. Obra del arcaico, pero lindando con el periodo arcaico es el *Auriga de Delfos*, en bronce. Representa al conductor de una cuádriga, y formaba parte de un conjunto encargado como exvoto por el tirano Polizalo de Gela (Sicilia), la encargó por su victoria en los juegos piticos. El artista se debate entre elementos arcaizantes, estáticos, y nuevos elementos. La postura inmóvil, y la rigidez en los pliegues verticales recuerdan al fuste dórico. La simetría queda rota por el brazo que se adelanta sujetando las riendas, el rostro a través de los ojos expresa la fuerza interior, están llenos de vida. Los labios están ligeramente policromados.

Las *Korai* (*Kore en plural*) son representaciones femeninas, vestidas con un largo peplo que llega hasta los pies, adaptándose someramente a la forma del cuerpo en cintura y pecho, y marcando el tiempo y la moda

según la forma de aquel. También esbozan sonrisa arcaica, el pelo cae en largos bucles o trenzas sobre los hombros y pecho. Eran doncellas sacerdotisas que trabajaban en los rituales del templo. Son todavía rígidas y cilíndricas, recuerdan al tronco de un árbol. La mujer no se representa desnuda hasta más tarde. Destacan la *Hera de Samos*, *Niké en actitud de vuelo*, *la dama de Auxerre*.

Otras obras de este periodo son: *Estela de Aristion*, relieve funerario, en ella, muchachas o muchachos contemplan flores o cajas misteriosas. Los frontones del templo de Afaia en Egina, que representa la lucha entre eginetas y troyanos, es un intento de adaptación de la ley del marco, adaptar la forma de las figuras según el espacio, los del templo de Zeus en Olimpia, uno representa la lucha entre centauros y lapitas, preside la lucha Apolo, se aprecian giros de cabezas, elevación de brazos, flexiones. El *trono de Ludovisi*, un bajorrelieve dividido en tres partes, la central con el nacimiento de Afrodita o el baño de Hera, ayudada por las Horas, en los laterales, dos mujeres sentadas, una de ellas toca una flauta, y se encuentra excepcionalmente desnuda, la otra mujer reparte incienso. Los pliegues van tomando formas naturales y hacen vivir la anatomía. El *trono de Boston*, representa a Heros pesando dos pequeñas figuras, Aquiles y Memnon. En un lado una mujer tocando la lira, en el otro una anciana. El *Moscóforo*, joven imberbe portador de un becerro como ofrenda de un sacrificio.

Periodo clásico.— Segunda mitad del siglo V y IV a.C. Coincide en arquitectura y escultura con el llamado siglo de Pericles, se logra un pleno dominio de la técnica, se crean tipos perfectos, los que se considerarán representativos del ideal clásico. Cuando los temas son dramáticos se intenta interpretar con la máxima serenidad. El más puro escultor del ideal llamado clásico será Fidias. Representan esta modalidad:

Mirón. Natural de Eleutese. Le interesa el cuerpo humano en movimiento, esculpe en bronce, parece que la técnica la aprende con Ageladas, maestro en el arte de fundir. Sus obras son Atenea y Marsyas, y el Discóbolo. En esta última capta el instante fugaz del movimiento, representa a un atleta en el momento de ir a lanzar el disco. Violentamente se inclina hacia delante, aparece en el límite del equilibrio, levanta el brazo derecho y lo tensa, para prepararse a lanzar el objeto, al tiempo que su pierna izquierda realiza un giro, mientras que la otra se clava firmemente en tierra. Muy dinámica. Ha captado el instante fugaz que precede al máximo esfuerzo. Anatómicamente el estudio es de perfecta sobriedad. Se perciben músculos, estructura ósea, y especialmente las costillas. Fue (en la original no tenía la pilastra troncoideal de las copias en mármol, que estropea su efecto) sin duda en esta obra la formulación espléndida de lo que los griegos llamaron *rhythmos*, con los miembros compensándose mutuamente en un complejo diagrama de formas. La idea de movimiento raramente ha sido expresada con mayor eficacia. Mirón fue célebre por su naturalismo. Parece ser que esculpió una Vaca en bronce para la Acrópolis de Atenas, de la que muchos epigramas decían que sólo le faltaba mugir, pero no ha quedado ninguna copia, sólo la conocemos por los textos. Atenea y Marsyas, igualmente para la Acrópolis, donde la diosa ha inventado la flauta, pero la arroja al ver como deforma sus mejillas. El sátiro Marsyas que ha percibido las bellas notas, contempla sorprendido los tubos.

Policleto de Argos, tuvo en cuenta múltiples puntos de vista. Sus estatuas se conocen también a través de copias romanas en mármol obtenidas de los originales en bronce. La más notable es el Dorífero (portador de lanza), se dispone a lanzarla, avanzando pausadamente con el peso sobre la pierna derecha, con el brazo izquierdo sostiene una lanza, la cabeza está ligeramente vuelta a la derecha. Fue elaborada para demostrar las teorías escultóricas sobre la correcta proporción del cuerpo (canon), es el cuerpo varonil perfecto (cuerpo=7 cabezas, cabeza= la frente 1/3) no hay formas herculeas, pero tampoco afeminadas.

Fidias.

Nacido hacia 490 a.C, educado en una ciudad jonia. Su actividad se concentra en torno a la Acrópolis de Atenas. Aporta la perfección técnica, el halo de espiritualidad, de belleza ideal. Por ello es el más genuino representante del arte clásico. Era ateniense, y fue consejero artístico de Pericles. Parece ser que muere en prisión, bien por haberse con oro y marfil entregados para la ejecución de estatuas, bien por haberse representado junto a Palas en su esudo.

Su obra consta de dos capítulos, las estatuas independientes, y su labor decorativa en el Partenon. *Los frontones* representan el nacimiento de Palas Atenea, patrona de la ciudad, que según los mitos tuvo lugar en la colina donde después se erigió la Acrópolis. La escena tiene lugar al salir el sol, y ponerse la luna, de ahí que aparezcan los carros de Helios y Selene. El otro frontón representa la contienda entre Palas y Poseidón, donde los dioses se disputan la protección de la ciudad. Excepto el grupo de Cecrops (viejo habitante de la colina) y Pandrosia (su hija) que permanecen in situ, el resto de las figuras se encuentran hoy en el museo Británico de Londres. *Las metopas*, se encuentran consagradas a cuatro luchas mitológicas, la centauromaquia, la gigantomaquia, la amazomaquia, la guerra de Troya. Son un conjunto de 92 metopas, en las que se advierte la presencia de discípulos de Fidias. *Los frisos*, recorren y rodean por completo el templo, en unos 200m de longitud, y un metro de altura. Representan la procesión de las Panateneas, doncellas vírgenes que llevan el peplo de la diosa Palas. Componen también la comitiva jóvenes cabalgando hermosos corceles, reses para el sacrificio, viejos, gentes principales, y en general las más variadas representaciones de la Atenas del momento.

Fidias es también escultor de estatuas exentas, especialmente de Palas. Esculpe Atenea Lemnia, para la Acrópolis, de extraordinaria belleza, cuyo yelmo y lanza veían los marineros al cruzar el Cabo Sounion. Se hizo en bronce, y se costeó con el botín de la batalla de Maratón. Coronaría el propio templo la Atenea Partenos, en la que Fidias puso mayor esmero. Por exigencia del pueblo se hace en oro y marfil, con esmeraldas por ojos. Se colocaría en la Celloa del Partenon. Los pliegues del manto se labran en oro. En la mano derecha sostiene una victoria. Y la izquierda se apoya en un escudo labrado con luchas entre atenienses y Amazonas.

Praxiteles, escultor de la Grecia juvenil. Sus rostros están iluminados por una leve sonrisa idealizada. Gráciles siluetas en los cuerpos. Sus dioses se humanizan. Tuvo relaciones con Friné, una cortesana que fue su amante y modelo para Afrodita. Sus diosas adoptan actitudes indolentes. Sus cuerpos describen curvas prolongadas, denominadas praxitelianas. Se recrea en el modelado. Afrodita de Gnido es la perfecta encarnación del ideal de la belleza femenina. Ligeramente policomada, cubierta por modernos paños. Hermes de Olimpia, del que se conserva el original, se encuentra desnudo, con el cuerpo en flexión, muestra un racimo de uvas, su rostro es de radiante juventud. Fauno, se asemeja al Hermes, se apoya en un árbol, de rostro ligeramente femenino, con ojos oblicuos, y orejas de cabra.

Scopas de Paros, de la escuela ática, trabaja también en Peloponeso y Asia menor. Quiere esculpir los estados de ánimo, y le interesan los de la pasión violenta, vibra ante lo trágico. Obras principales: El frontón del templo de Apolo en Tegeo, y el Friso del Mausoleo de Halicarnaso.

Lisipo de Peloponeso, discípulo de Policleto. Escultor favorito de Alejandro Magno a quien retrata. Fecundo e innovador. Con él el canon se hace más esbelto, se reduce el tamaño de la cabeza. Trabaja el bronce. Quiere representar a los hombres más como se ven con la vista que como son. Su obra máxima es el Apoxiomeno, que representa a un joven atleta quitándose el polvo con un estrigilo.

A esta época corresponden las épocas **Postclásica y Helenística**, s.III a.C

La Victoria de Samotracia, quizá obra de un discípulo de Lisipo, y el sarcófago de Alejandro, lleno de escenas de batallas y caza. Las escuelas de Pérgamo y Rodas se caracterizan por el realismo–naturalismo, por la expresión del movimiento, y por la influencia del barroquismo oriental. La diosa Afrodita es todavía inspiradora de los escultores, por lo que a la cabeza de las obras ha de citarse a la Venus de Milo, un hermoso desnudo femenino.

ARTE PRERROMÁNICO

Obtendrá su inspiración artística en:

–Herencia clásica greco–latina: concepción del espacio, adopción de órdenes clásicos, formas escultóricas (relieves, retratos).

–Aportación cristiana: temática religiosa con nuevo significado.

–El reflujo oriental, sobre todo a través de Bizancio: planta de cruz griega, utilización de cúpulas y juegos de cúpulas, gusto por el oro, mosaico y tabla.

–Nuevos elementos decorativos introducidos por los árabes: utensilios, joyas, armas, ornamentación, objetos de metal, pedrería, todo ello trabajos orfebres.

- Arte Ostrogodo.– Arte prerrománico en Italia. Se establece y localiza al Norte de Italia. Fueron conducidos en su momento de máximo esplendor por Teodorico, que quiso emular la cultura romana. Mandó construir su palacio en Ravena, así como su propio mausoleo en las afueras de la ciudad. El mausoleo, de planta poligonal, dos cuerpos, cúpula de 11m de diámetro de una sola pieza. Friso ornamentado con motivos geométricos, espirales. Es privativo de este pueblo, así como de los pueblos bárbaros en general, el maestría en la orfebrería, de objetos pequeños, piezas de adorno, o de uso, como botones, fíbulas, armas. Se decoran a base de motivos geométricos simétricos. Consiguen efectos de extraordinaria riqueza, a base de entrelazos, rosaceas, espirales. El conjunto más importante de orfebrería es el tesoro de Teodolinda.
- Italia e Irlanda.– Las influencias romanas se asocian al mundo celta. Cobran especial importancia los monasterios benedictinos, de los que se conservan sus características torres cilíndricas, y sobre todo, las cruces monumentales, con un círculo uniendo los brazos, y decoradas con relieves. Así mismo son bellísimos los libros miniados irlandeses, los códices.
- Francia.– Se distinguen dos periodos: Merovingio, cuyo interés lo ocupan el conjunto de bapisterios de planta cuadrangular, con tres absidiolos, y otros de planta octogonal. El aparejo está constituido por sillares irregulares, entre hiladas de ladrillos. Utilizan los fustes de procedencia romana. Carolingio, s.IX. El reino franco aspiró en tiempos de Carlomagno a reconstruir el imperio romano, convirtiéndolo en Sacro y Germánico. Para ello conquistó el reino de Lombardía, lo que tendría repercusiones artísticas, pues los arquitectos lombardos aportaron su técnica en la construcción de bóvedas, y su estilo, con la utilización del arco lombardo, arcos ciegos como elemento decorativo–constructivo. La capital de la corte era Aquisgrán, donde se erigió el famoso conjunto de palacio, escuela palatina, y capilla palatina más mausoleo. La época de Carlomagno supuso un renacimiento político y cultural, ya que el monarca aunó etnias, y evitó abusos de las familias nobiliarias. Se caracteriza el arte carolingio por: ser un arte cortesano y eclesiástico (palacios, basílicas, monasterios). En los templos predomina la planta basilical, aunque las hay de planta centralizada. Destaca mucho el crucero, tribuna a la que se accede por una escalinata. La cubierta es de madera, y se apoya en soportes de planta cruciforme, en pilares o columnas. El ábside tiene gran importancia. La obra maestra es la Capilla Palatina, que debió inspirarse en San Vital de Ravena, de planta centralizada, se apoya en 8 pilares, la nave es poligonal de 16 lados. Destacan en la orfebrería los esmaltes, las filigranas y las piedras preciosas. En escultura, una pequeña estatua ecuestre de Carlomagno, copiada de las romanas. Las miniaturas carolingias de la Escuela Palatina. El Evangelionario de la coronación. Emplean en abundancia el oro y la plata .
- Arte Visigodo.– Se produce en Francia y en España. Reinaron durante 200 años en España, con capital en Toledo, hasta que son expulsados por los árabes. Arquitectura: la mayoría de los monumentos conservados datan del siglo VII. Emplean sillares irregulares, bóveda de medio cañón, a veces peraltada, y utilizan el arco de herradura. La planta característica es la cruciforme (cruz latina) inscrito dentro un rectángulo. También utilizan la planta basilical. Los ábsides suelen ser rectangulares. La cubierta de madera a dos vertientes. Como elemento sustentador emplean la columna, cuyo capitel imita, aunque torpemente al corintio. Escasez de vanos. Muros gruesos. Edificios pequeños. Tanto en el interior como en el exterior, hay decoración con frisos continuos con motivos geométricos, vegetal estilizada, y en algunos casos animales o temas historiados. La escultura se cultiva escasamente, tan solo en estos relieves a bisel (dar forma a base de un corte oblicuo en el borde de una lámina o plancha), los resultados son muy rudimentarios. Orfebrería: gran riqueza, muy vistosa. Practican las técnicas del repujado, calado, la filigrana y la incrustación de

piedras preciosas en cabujones. La piedra sólo se pulimenta, no se talla. Realizan cruces, pectorales, fíbulas, y las donaciones por parte del monarca a la Iglesia, las coronas votivas, el día de su coronación. Estas llevan el nombre del monarca en letras recortadas que penden de la corona. No son de gran tamaño.

- **Arte Asturiano.**– Creación artística de los núcleos rebeldes de las montañas cantábricas. Es un arte precursor del románico que sigue las bases del visigodo. Las obras más importantes corresponden al s.IX, a la época de Ramiro I. Los edificios son religiosos o palacios. Abandonan el arco de herradura, y lo sustituyen por el de medio punto, y el peraltado. Bóveda de medio cañón peraltada, apoyada en arcos de resalte que se corresponden con los contrafuertes del exterior. Los Fajones o Perpitaños son los arcos de resalte que refuerzan el interior). La mayoría de las veces, el edificio es de mampostería con sillarejos en los ángulos. Cubierta más frecuente de madera. Edificios de tamaño reducido, de planta basilical o rectangular, con porches, y a veces iconostasis, la separación que en las iglesias distinguía el presbiterio del altar mayor del pueblo. Columnas de fuste estriado o funicular (adornado en forma de cuerda). Capiteles de inspiración corintia, y a veces de influencia bizantina, poliédricos, de caras triangulares separadas por doble cuerda. Vanos a veces dobles o triples cubiertos por celosías. Obras maestras de la arquitectura: Santa María del Naranco (en la foto). Del s.IX, Inicialmente fue un palacio residencia. De dos pisos, una sola nave, la inferior algo peraltada, medio cañón, la superior, precedida por pórticos con arquería en los extremos. Se cubre con bóveda de cañón con arcos fajones. De compleja estructura. Columnas de decoración funicular. Más adelante se convertirá en capilla. Próxima se encuentra San Miguel de Lillo también del s.IX, de esbeltas proporciones. Estribos en el exterior, ventanas con celosías

ARTE ROMANO

- **Arquitectura:** Carácter utilitario, sentido práctico y funcional. Inspirador del mundo europeo hasta el siglo XVIII en que renace Grecia. Empleo sistemático de el arco y la bóveda. Colosalismo en la construcción, impresione su monumentalidad. El arquitecto es también ingeniero. Utilización del sillar en un primer momento, bien aparejado y labrado, que será sustituido por el ladrillo y el mampuesto (piedra irregular más mortero). Los tres órdenes clásicos griegos, más un orden compuesto (jónico y corintio), y uno toscano, derivado del dórico. Total separación de lo arquitectónico práctico y lo decorativo. Decoración a base de estuco o placa de mármol que revisten el mampuesto. Vitrubio, en el s.I a.C escribe un importante tratado sobre arquitectura que será muy utilizado en el renacimiento.

- **Construcciones urbanas y religiosas:**

Templo.– Vesta (circular), Fortuna viril, Panteón a todos los dioses, con cubierta de media naranja con lucernario, de Venus.Maison Carrée. En Siria con decorativismo oriental Baalbeck.

El Sepulcro.– adopta diversas formas, templete, torre, pirámide, y forma circular. Torre de los escipiones, Mausoleo de Adriano.

- **Construcciones urbanas:**

La Casa.– atrio, compluvium, para recogida de aguas, alae (habitación), tablinium (sala de recibimiento), triclinium (comedor), peristilo (patio porticado). Casas del Fauno y de Livia.

Palacio imperial.– derivado de la casa romana, que en principio conserva la misma distribución, ampliando el espacio. Palacio de Augusto.

Basílica.– para administrar justicia y tratar negocios. Consta de tres naves y un ábside. La cubierta es plana de madera. Basílica de Constantino.

Las Termas.– (en la foto)conjunto muy complejo de grandes proporciones. Consta de caldarium y frigidarium

(biblioteca y sala de reunión). En torno a la que se desarrollan otras dependencias. Estaban dedicadas al esparcimiento. Termas de Trajano y Diocleciano. *Foros*. – Estaban en el centro de Roma, punto de cruce y confluencia de las principales vías, las de Cardo y Decumano. Foro de Trajano y de Augusto.

- Edificios para espectáculos:

Teatro. – Deriva del griego. Consta de orquesta circular, galerías abovedadas, cávea, proscenio, y escena. Teatros de Marcelo, Mérida (en la foto), Sagunto.

Anfiteatro. – doble teatro, planta en forma de elipse, para luchadores y fieras. Arena=espacio dedicado a ella. Son célebres el Coliseo y Anfiteatro de Flavio (Roma)

Circo. – deriva del estadio griego, está destinado a las carreras de carros. En su centro la espina, un macizo que divide la escena en dos mitades. El de Mérida.

- Monumentos conmemorativos:

Se solían erigir junto al foro o en lugares estratégicos y visibles. Destacan:

Arco de triunfo. – Macizo arquitectónico con 1, 3 o 5 vanos, flanqueado por un columnario, o pilastras adosadas, y coronado por un entablamento con inscripción, relieves historiados, medallones que sirven para su embellecimiento y datación. Destacan el de Tito, el de Constantino (en la fotografía) y el de Séptimo Severo.

Columnas conmemorativas. – también en el foro. Se coronaban con una estatua de bronce del emperador a recordar. A veces en el fuste incluían relieves históricos. Columna Trajana y de Marco Aurelio.

- Obras de ingeniería:

Debidas a necesidades militares. Demostraron gran altura y dominio de la técnica.

Vías o Calzadas. – tupida red de caminos militares, que partían de Roma hacia todos los puntos del Imperio, y que fueron utilizadas durante toda la Edad Media. Vía Augusta.

Puentes y acueductos. – Salvan distancias sobre agua o sobre terrenos en gran desnivel. Las conducciones de agua pueden venir desde muy lejos. El desnivel en el caso del acueducto se salva por medio de arquearías, y su punto de arranque es un pantano. Algunos puentes rematan en un torreón defensivo y de control, que puede actuar a modo de puerta. Acueducto de Segovia, puente de Mérida.

Campamentos militares. – Bien planificados, su trazo se asemeja al de la ciudad. Forma de damero, recintos cuadrangulares o rectangulares que se cortan por vías. Una puerta en cada uno de los frentes, Porta Praetoria y Porta Decumana. Algunos dieron lugar a ciudades, como León.

- **Escultura:** Representa la última evolución del arte helenístico y etrusco. Los patricios gustaban de reunir estatuas que decorasen su casa. Destacan en el arte del retrato y del relieve histórico, con personajes fácilmente identificables. Estos sustituyen a los relieves mitológicos o de procesiones.

- Retratos:

De los griegos toman actitudes, disposición de escenas y plegados ropajes. La genialidad romana estriba en la precisión realista y en el estudio psicológico del retratado, en su expresividad. Con la multiplicación de encargos, son característicos los *bustos de taller* (se yuxtaponen cabezas a cuerpos ejecutados con anterioridad). El origen e importancia del retrato, se encuentra en los grupos funerarios etruscos, que

continúan persistiendo durante la República. Bustos de Agripa, Calígula y Tiberio. Retrato de Libia, Mesalina, Agripina. Marco Aurelio ecuestre.

En cuanto a los retratos femeninos, se puede seguir por ellos la moda, tanto por los ropajes como por los peinados, que se tratan con detalle, con la *técnica del trepanado*. A partir de Adriano se representará la barba. En un intento de acentuar el realismo introducen la técnica de grabar el iris y perforar la pupila de los ojos.

- Relieves históricos:

Se caracterizan por el gusto por el paisaje, aspecto del que ha carecido el arte griego. Por la disposición en planos. Son elementos decorativos que enmarcan a modo de orla los motivos florales y frutales, los elementos arquitectónicos. Tratan de conseguir mayor volumen a través de la enmarcación. Obras maestras habría que considerar:

- *Ara Pacis*, en mármol. Es un alto podium de base cuadrada, con un lado abierto para el acceso al altar. En el exterior se distinguen dos partes, la inferior, constituida por un friso de hojas de acanto, y la superior, en la que han sido esculpidas los personajes (identificables), que han presenciado y participado en la coronación de este altar, emperador, magistrados, sacerdotes, cónsules, senadores y pueblo. El realismo se acentúa en las escenas secundarias, como la matrona que impone silencio con un dedo en la mano, a Druso y Antonia que hablan.
- *Relieves del arco de Tito*, procesión triunfal contra los judíos, con los despojos (botín) del templo de Jerusalén, candelabro de siete brazos, y arca de la alianza. A Tito le coronan una Victoria y la diosa Roma.
- *Columna trajana*, erigida en el 113 con motivo de las guerras Dácicas. Se desarrollan en espiral, a lo largo de un fuste de 200 metros de relieve las campañas de Trajano. El elemento paisajístico ayuda a la perspectiva.
- Sarcófagos: (escultura y arquitectura), para enterrar por inhumación. Rectangular, adosado al muro, decorado en tres frentes. En el s.I d.C los elementos decorativos serán leones que devoran tímidos animales, guirnaldas, pilastras, sátiros, victorias y amorcillos. Franja con dedicatoria en la parte central. En la época de los flavios medallón con el busto del difunto. En el s.II d.C, sarcófagos de relieve continuo de carácter mitológico, que aluden a los trabajos en la vida, o a relaciones con la vida de ultratumba (Hércules, los ciclos de Baco). También se presentan batallas y cacerías, a las que se considera preparación para la vida de ultratumba. A mediados del s.II se distribuyen en compartimentos y entre columnas, coronados por frontoncillos o veneras. Se llaman de *nicho* o de *columnas*. Este tipo de sarcófago será el que servirá de modelo a los cristianos en el s.III. En el s.IV, además de las escenas señaladas, decoran los sarcófagos también con temas romanos relacionados con la idea del más allá, yedras, vides, naves, el tridente, alusivos estos últimos a la travesía del alma por el océano. Junto a ellos el sarcófago de decoración geométrica, que es el más frecuente, decorado por un acanalamiento de doble curva, que por la semejanza con el instrumento utilizado por los atletas se llama *sarcófago de estrigilos*.

- **Pintura:** De gran importancia, desea dar idea de lujo y riqueza, a pesar de que los materiales utilizados son baratos. Pintura mural y mosaico. Revisten con ella muros y pavimentos. Se desarrolla desde el s.II a.C hasta el ocaso del imperio. Son inagotables minas para conocer sus rasgos Pompeya Herculano, ya que en el año 79 interrumpieron su vida, la erupción determinó condiciones de supervivencia. Es heredera de la griega helenística, pero también posee rasgos originales como el cuidado descriptivo de los aspectos naturales. Su realismo es tal que se basa en el deseo de crear la ilusión de lo verdadero. Minuciosidad. El carácter de esta pintura y mosaico es ilusionista.

- Pintura:

Primer estilo.— *De las incrustaciones*, reproduce en losas de mármol ornamentos análogos, comunes en las casas helenísticas del área mediterránea. Se le llama estructural. Se tiende a eliminar el sentido de la pared.

Segundo estilo.– *Arquitectónico*, se basa en aspectos ilusionistas de profundidad, con arquitecturas en perspectiva, donde se insertan reproducciones de cuadros célebres.

Tercer estilo.– *De las figuradas arquitecturas convencionales*, estilo de la pared real, donde la pintura simula que el muro de soporte se abre sobre complicadas perspectivas de edificios fantásticos, y sobre estas están suspendidos paneles con pequeñas figuras trazadas rápidamente. La pincelada constituye la figura sin necesidad de contornos.

Cuarto estilo.– *Fantástico*, imita escenas teatrales con amplia decoración. Recoge elementos del 2º estilo complicándolos. Combina falsas ventanas con elementos arquitectónicos.

- Mosaico:

Les atraía a los romanos el contraste de luz y color, así como la perspectiva. La temática será la caza, la vida cotidiana, la navegación, luchas de gladiadores, descripción de animales, plantas, vestidos, instrumentos de trabajo. Para los pavimentos se prefieren naturalezas muertas. Los paramentos (muros) de los ninfeos (disposiciones para la vida privada de las mujeres) se decoran con episodios mitológicos, al igual que las paredes de las villas. En los aposentos de las casas no faltan los temas y escenas eróticos. Prefieren el mosaico frente a la pintura por su mayor permanencia y duración. En cuanto a los retratos, la atención se fija especialmente en la mirada, pero en general, el artista realiza minuciosamente todos los rasgos físicos del representado.

ARTE PALEOCRISTIANO

Se manifiesta en los primeros momentos del cristianismo. Se hará público a partir del Edicto de Milán por Constantino el grande en el 313 d.C. Teodosio reconoce el cristianismo como religión del Estado. El arte paleocristiano se desarrolla entre los siglos III, IV y V. Su base se haya en lo espiritual.

Arquitectura:

Dividimos dos periodos:

–*Periodo de las catacumbas.*– cementerios cristianos situados a las afueras de la ciudad. Son galerías subterráneas muy estrechas (ambulacrum). Había nichos, y en los cruces de las galerías (cubícula), una especie de rotonda con nichos en forma de semicírculo (arcosolio). El interés de las catacumbas está en su decoración e iconografía. Aprovechan motivos ornamentales paganos como el buen pastor o moscóforo, o bien iconografía de animales, pájaro, cordero, paloma), así mismo motivos antiguos con nuevo significado. Junto a esto van apareciendo temas del Antiguo Testamento, y del Nuevo, además de nuevos símbolos como la cruz, áncora. Los arcosolios se decoran con todos ellos. Las imágenes aparecen representadas de forma plana, frontal, sin perspectiva, o bien muy primitiva. Las catacumbas más interesantes se encuentran en Roma. Santa Inés, San Sebastian, San Calixto.

–A partir del 313 las manifestaciones cristianas se hacen públicas, se construyen los primeros edificios de culto, llamados *basílicas* (en la foto), tomando como modelo la romana. Planta rectangular con un número impar de naves (3 o 5), cabecera que termina en semicírculo o ábside, en él, más elevado se encuentran el presbiterio y la cátedra. La nave central se cubría a dos vertientes, y las laterales a una sola. Los catecúmenos, no iniciados, al no poder presenciar totalmente la ceremonia se colocan en el atrio o nártex. El clero aislado del pueblo y al tiempo dentro de él. El clero menor en el centro de la nave mayor, lugar que dará origen al coro. El clero mayor en un banco semicircular, la cátedra, adosado al ábside. Las mujeres separadas también en una galería alta o matronium. Los peregrinos, a los que es necesario proporcionar alojamiento, en las naves restantes al pie de la basílica. En el ábside, y no adosado, irá el altar Los *batisterios* eran edificios donde se encontraba la pila bapstimal, para el bautismo por inmersión. A veces aparecen adosados a la basílica, pero no

siempre. Los *mausoleos* , lugares de enterramiento de planta circular. Ocupaban el ábside de las basílicas. Santa Elena y Santa Constanza. Escultura exenta, y relieves en sarcófagos, el enterramiento al modo romano por inhumación. De friso continuo, dividido en partes separadas por columnarios. El espacio entre ellas adornado con medallones o figuras. También sarcófagos decorados con estrigilos. La temática de los sarcófagos es la misma que la de la pintura.

Pintura:

Se aplica sobre el enlucido de la pared. La constituyen algunos elementos arquitectónicos, guirnaldas, y figurillas de las escenas de la iconografía cristiana. Los artistas fueron modestos, el colorido es pobre. Muchos temas provienen del arte romano, adquiriendo nuevo significado. Es un simbolismo oculto. Temas del A.Testamento, que ya habían sido tratados en las sinagogas judías, que tienen valor como precedentes de la vida de Jesús.