

AC 20 101

Hola, un saludo y bienvenidos a este Tiempo de Radio que la UNED dedica al curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAT. De lunes a viernes todos los días y hasta las 11 de la noche les acompañamos con orientaciones y entrevistas de todas y cada una de las asignaturas que forman su currículum y que les permitirán acceder a la carrera universitaria de su elección. Uno de los medios de apoyo con que cuentan la asignatura de Historia del Arte son los 16 programas de radio que se emiten a lo largo del curso.

Es importante la escucha de estas emisiones porque les sirve como complemento y en muchos casos ampliación de diferentes temas y epígrafes de las unidades didácticas. Para la mayor eficacia de estos programas sería conveniente que el alumno estudie o al menos lea con anterioridad el tema correspondiente, de modo que la emisión le sirva para aclarar dudas y ampliar conceptos del mismo. Esta noche con la profesora Victoria Soto abordaremos la primera parte del arte griego.

En el programa de esta noche de Historia del Arte nos acompaña la profesora Victoria Soto. Buenas noches Victoria. Buenas noches.

Vamos a hablar del arte griego. Durante la época antigua Grecia alcanzó el más alto florecimiento de las artes y de las actividades intelectuales que el mundo había conocido hasta entonces. ¿Qué supuso entonces el arte griego? Pues en efecto supone ese máximo florecimiento de las artes y de la cultura.

En Grecia se inicia la filosofía, la física, se inicia la historia, el drama o el teatro, la épica, la poesía, con figuras tan conocidas como Platón y Aristóteles en filosofía, como Herodoto como historiador o autores de teatro como Esquilo Eurípides, es decir, tanto las enseñanzas de estos personajes citados como de todas las disciplinas que se inician en Grecia, digamos que constituyen la base de nuestra cultura occidental. Los ideales de la cultura griega van a quedar perfectamente reflejados en las manifestaciones artísticas, en la arquitectura, en la escultura, en la pintura y en las artes industriales. Nos has hablado de ideales, ¿cuáles son estos ideales de la cultura y del arte griego? En primer lugar, hay que mencionar el carácter antropocéntrico de esta cultura, es decir, la consideración de que el hombre es el centro de la creación.

Se trata de una cultura que se puede definir perfectamente por la conocida sentencia de Protágoras que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Todas las manifestaciones de la cultura griega, todas las manifestaciones artísticas están presididas por una constante preocupación por el hombre. El hombre es el tema preferido de la escultura griega y esta escultura buscará progresivamente cómo plasmar la realidad visible del hombre.

Los escultores se esfuerzan constantemente por obtener el mayor naturalismo en la figura humana. Igualmente, en la arquitectura se concibe en función del hombre, a pesar de la monumentalidad de algunos ejemplos griegos, la arquitectura estuvo en función de las

dimensiones físicas y mentales del hombre. Se puede decir que los griegos construyen a la escala del hombre.

¿Habría alguna otra idea fundamental? Sí, hay una segunda idea fundamental que preside la cultura griega y es la noción de orden, es decir, la noción de norma. Los griegos se enorgullecían de someterse a un orden que regulaba todos los aspectos políticos y culturales. Su sistema político estaba basado en unas normas de autogobierno, la base del sistema democrático en el que todos los ciudadanos libres podían participar directamente en el gobierno.

Los artistas griegos, por ejemplo, van a incorporar unas reglas o principios a la obra artística. En la escultura encontramos que el artista busca una serie de normas para encontrar las correctas proporciones del cuerpo humano, el canon, y también en la arquitectura la norma es esencial. Los arquitectos griegos construían de acuerdo con una serie de principios denominados órdenes y que son tres, el orden dórico primero, el orden jónico y el orden corintio.

Se trata de tres estilos diferentes, pero estrictamente regulados, de los que tendremos que hablar posteriormente. ¿Qué conclusiones podríamos sacar entonces? Entonces, digamos, de estos ideales que hemos mencionado habría que subrayar en primer lugar la norma, es decir, el sometimiento a las reglas, y por otro lado la idea del hombre, una idea esencial que rige el desarrollo artístico y dos ideales, tanto la norma como el hombre, que harán del arte griego, que el arte griego sea considerado como una de las cimas de la historia del arte. Durante siglos, y desde la época romana al siglo XIX, este arte griego se va a convertirse en el modelo a imitar por excelencia.

¿Se puede delimitar el arte griego desde el punto de vista cronológico? Sí, desde luego, y es importante esta delimitación porque nos habla muy bien de la evolución de esta cultura. Aunque los comienzos son inciertos, la mayoría de los historiadores coinciden en afirmar que la cultura griega arranca después de la desaparición de la cultura micénica de la Grecia continental, es decir, a partir del primer milenio antes de Cristo, momento que coincide además con la aparición de dos pueblos invasores, que son por un lado los dorios y por otro lado los jónicos, que se van a asentar en Grecia, se van a asentar tanto en el continente como en las islas y en las costas de Asia Menor. Estos pueblos van a desarrollar una escritura partiendo de un alfabeto fenicio y van a desarrollar el griego, una escritura que queda fijada aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo.

Hay que señalar que en este siglo ya se han compuesto además dos epopeyas homéricas, la Iliada y la Odisea, que narran la historia de la guerra de Troya, y en este mismo siglo aparecen ya claramente las primeras manifestaciones artísticas de la cultura griega. Hasta cuándo podemos hablar de arte griego, hasta qué siglo aproximadamente? El arte griego puede decirse que llega hasta la muerte de Alejandro Magno, es decir, hasta el año 323 antes de Cristo, y a partir de esta fecha, en que la cultura griega empieza a difundirse por todo el

Mediterráneo y el Oriente, puede decirse que subsiste hasta caer bajo el dominio de una nueva cultura, la cultura de Roma, la cultura romana, hacia mediados del siglo II antes de Cristo, con lo cual respondiendo a tu pregunta podríamos decir que el arte griego o la cultura griega llega hasta mediados del siglo I, perdón, del siglo II antes de Cristo. En este largo espacio de tiempo, ¿se pueden establecer distintos periodos en el arte griego? Sí, como todos sabemos puede hablarse de cuatro grandes periodos.

El primer periodo va aproximadamente desde el primer milenio antes de Cristo hasta el siglo VIII antes de Cristo. Se trata de un periodo de formación también denominado época oscura, una época de la que apenas conocemos las producciones artísticas. Desde este periodo de formación o época oscura han aparecido pequeñas estatuillas en bronce, muy esquemáticas, muy rudimentarias, así como numerosos vasos cerámicos decorados con diseños geométricos.

Por lo tanto, es un periodo en el que empieza a desarrollarse de forma incipiente la pintura. A este periodo de formación también se le denomina como periodo del estilo geométrico. Pero nos interesa mucho más un segundo momento del arte griego, conocido como el periodo arcaico, que abarca desde los finales del siglo VIII o VII antes de Cristo hasta el siglo V antes de Cristo y surge a partir del momento en que los griegos saben escribir y aprenden la talla en piedra.

Por tanto, empieza a desarrollarse la poesía, el teatro, el drama, la escultura y la arquitectura. ¿Y cuál es el gran momento del arte griego? Lógicamente el gran momento del arte griego es el periodo siguiente, el periodo clásico, que va desde mediados del siglo V antes de Cristo hasta finales del siglo IV antes de Cristo. Puede decirse que es el punto, momento culminante de toda esta trayectoria.

Se domina la técnica en la escultura y en la arquitectura. Se construye la Acrópolis de Atenas, quizá por ello se denomina también a este periodo el siglo de Pericles, el gobernador de Atenas que promovió la construcción de la Acrópolis tras la victoria ganada a los persas. Es la época además de los grandes escultores como Fidias o Políclito.

Por último, habría que hablar de la etapa final del arte griego que se conoce con el término de periodo helenístico y que comprende desde el reinado de Alejandro Magno hasta mediados del siglo II antes de Cristo aproximadamente. Es el momento en que el arte griego se extiende por Oriente recibiendo por tanto influencias de las culturas orientales. ¿Podríamos delimitar el área geográfica de la cultura y del arte griego? Sí, es importante esta delimitación geográfica ya que la cultura griega ocupa un área muy poco definida, un área dispersa y descentralizada.

La cultura griega se extiende a través de la Grecia peninsular, las islas del Egeo y a lo largo de la costa occidental de Asia Menor. A partir del siglo VIII antes de Cristo comienza a esparcirse por el Mediterráneo, por el sur de Italia y por la zona de Sicilia a través de colonias. Por tanto, se trata de una cultura fundamentalmente marítima enlazada tan sólo por el mar, sin una integración territorial compacta y coherente y sin un sistema comunitario de gobierno.

Sin embargo, frente a esto, los griegos se organizaron en ciudades-estados, es decir, en polis o pequeñas poblaciones estables de autogobierno. Se trata por tanto de una cultura esencialmente cívica que dará una gran importancia al urbanismo y a la concepción del espacio arquitectónico. ¿Cuáles son las características principales del urbanismo griego? En primer lugar habría que decir que las propias funciones que debían satisfacer las polis van a convertirse en una serie de constantes o características.

Por ejemplo, la función militar y defensiva necesaria de la ciudad hará que la polis adquiera un carácter de fortaleza. Por tanto, siempre se elige un lugar elevado, como una colina, para levantar un recinto amurallado y esto es lo que conocemos con el nombre de acrópolis. La función económica y comercial va a obligar a los griegos a buscar siempre emplazamientos próximos al mar o emplazamientos que estén dentro de un cruce de rutas o de caminos.

Sin embargo, la característica fundamental de las polis griegas es su planificación, o en otras palabras, la existencia de un orden que regula la ciudad. Tal planificación va a ser una constante a partir de la época clásica cuando las ciudades se proyecten siguiendo una planta ortogonal o hipodámica, llamamos planta ortogonal o hipodámica aquella en donde las calles se cruzan siempre en ángulo recto originando manzanas de casas y edificios totalmente regulares. ¿Y cuáles son las partes fundamentales de la polis griega? Se pueden establecer dos zonas claramente diferenciadas.

Por un lado, la ciudad alta, o esa acrópolis que hemos denominado, es el lugar fortificado donde se levantan los templos y los santuarios, y la ciudad baja, o el astu, donde se desarrolla la vida pública y el comercio y donde se encuentran los edificios cívicos más importantes. ¿Cuáles son estos principales edificios cívicos? Pues habría que citar en primer lugar el agora, por ejemplo, un gran espacio abierto o una especie de plaza donde se congregaban los ciudadanos cuando se celebraba alguna solemnidad. El agora tenía también fines comerciales y administrativos.

En los primeros momentos, esta tipología, o el agora, tenían una planta irregular pero con el tiempo y a partir del periodo clásico van a adquirir una forma regular y podríamos decir que tiene una correspondencia con la cultura romana porque puede tener una equivalencia con el foro romano. En el agora se encontraba además la estoa. ¿Qué es la estoa? La estoa era un pórtico que servía para resguardar del sol y de la intemperie a los ciudadanos y era un lugar donde se encontraban establecimientos comerciales, una especie de mercado.

Por otro lado, hay que citar además otra serie de edificios de carácter político como el buleuterio, un edificio para reuniones políticas, o edificios con carácter recreativo. Me estoy refiriendo a los gimnasios y las palestras. Las palestras eran lugares para realizar ejercicios físicos y una especie de academias de lucha.

Y con este carácter recreativo también habría que citar el odeón y el estadio, pero sobre todo el teatro. ¿En cuanto al teatro, qué nos puedes decir? El teatro quizás es una de las construcciones más espectaculares de la cultura griega ya que está en íntima relación con la producción

dramática, con las tragedias y con las comedias. Y el teatro además está enclavado siempre en un marco natural que satisfacía los ideales de belleza del pueblo griego.

Uno de los teatros más conocidos por su buena conservación y por sus enormes dimensiones, dimensiones espectaculares, donde tenía cabida más de 20.000 espectadores, era el teatro de Pidauro. ¿Y la religión, cómo influye en las artes figurativas y en la arquitectura griega? Pues de una forma decisiva. La religiosidad griega, conocida por textos literarios, era esencialmente antropomórfica.

Es decir, los griegos humanizan a sus dioses y estos se presentan, como narran las epopeyas homéricas, con los defectos, los vicios y las virtudes propios de los mortales. Esta humanización de los dioses tiene su más clara plasmación en los relieves que decoran los edificios, donde no sólo se presentan las luchas míticas entre héroes, amazonas, gigantes y centauros, sino también la propia figuración humana de los dioses, como Zeus, como Poseidón, como Minerva, como Atenea, etc. Por otro lado, los rituales religiosos, como las procesiones de ofrendas a los dioses, quedan plasmados también en muchos relieves.

Uno de los ejemplos más conocidos es el que corresponde al friso del Pártenon, que representa la gran panatenaica, el festival religioso más importante de Atenas, que se celebraba en julio cada cuatro años, con una gran procesión en la que intervenían todos los habitantes de la ciudad y que discurría por toda la ciudad hasta el templo del Pártenon, un templo dedicado a la diosa Atenea, que era la diosa titular de Atenas. Para la arquitectura, ¿la religiosidad es también un factor fundamental? De hecho, puede decirse que el edificio más característico de la cultura griega es el templo. Por tanto, afirmo tu pregunta, los templos se levantaban en la Acrópolis, ese recinto amurallado y ese lugar sagrado de la polis.

La mayor parte de los templos conservados se encuentran en las denominadas ciudades santuarios, es decir, aquellas donde tenían lugar los más importantes cultos, los juegos y los certámenes y festivales en honor a los dioses. Me estoy refiriendo a esas ciudades santuarios como Delfos, Olimpia, Epidauro, etc. Todos los santuarios tenían un templo principal que acogía al dios tutelar, como por ejemplo el de Zeus en Olimpia, y otros más pequeños de carácter votivo.

Así como todos estos santuarios tenían unos accesos solemnes denominados propileos. También contaban en ocasiones con un teatro, con un estadio, y todos estos edificios estaban perfectamente coordinados y pensados para el discurrir del culto religioso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los templos griegos no fueron ideados para albergar a los fieles, puesto que las ceremonias y rituales tenían lugar fuera del templo, en un altar al aire libre.

El templo cobijaba en su interior las estatuas o la estatua del dios o de los dioses, pero los fieles no atravesaban el templo, sino que rodeaban el templo. Por tanto, es lógico que los arquitectos dieran más importancia al exterior que al interior y enfatizaran los efectos plásticos de esa vultura externa del templo, en otras palabras, de las fachadas del templo. ¿Qué características principales podríamos destacar de la arquitectura griega? Hay que señalar que se trata de una

arquitectura adintelada, es decir, una arquitectura basada en la superposición de una estructura horizontal sobre otra vertical.

Aunque en los primeros tiempos se utilizó la madera y la arcilla, el material utilizado a partir del siglo VII a.C. en la arquitectura griega es la piedra y el mármol, materiales trabajados siempre en bloques regulares sin argamasa de unión y unidos por grapas de madera o grapas metálicas de hierro. ¿Y en cuanto a la estructura del templo griego, cuáles son sus características? La planta y la estructura del templo varían. La planta podría ser circular y en ese caso se denomina tolos, pero el templo más común fue el templo de planta rectangular.

El tipo de planta más pequeño lo encontramos, por ejemplo, en Egina, en el templo de Afala, que presenta una estructura muy simple, se trata de un templo con una sala en su interior para la estatua del dios, esta sala se denomina siempre naos, es la sala que alberga la imagen, y un pórtico de entrada, de dos columnas, denominado pronaos, pero los griegos para conseguir simetría con la parte anterior, con ese pronaos, colocaron la mayoría de las veces otro pórtico en la zona posterior del templo, denominado opistodomos. Los templos más grandes fueron rodeados de columnas por sus cuatro lados y hasta columnata se la denomina peristilo, peris significa alrededor y estilos, en griego es columna. Hay que insistir en que la columna no solo tiene una función sustentante, sino que es un elemento estético fundamental en el templo.

Como he dicho al principio, los griegos aplicaron una serie de normas a las artes figurativas y a la arquitectura, y esta normativa o conjunto de reglas recibe el nombre de orden, por tanto el orden regula la forma y la altura, es decir la escala, y también regula la decoración del templo, es una especie de gramática necesaria para comprender la elevación del edificio. Los griegos levantaron templos conforme a tres tipos de órdenes, dórico, jónico y corintio, cada uno de los cuales presenta unas peculiaridades y un carácter distinto, ¿qué peculiaridades distintas tienen? Pues por ejemplo, del dórico, habría que decir que surge en la Grecia continental, que es el orden más robusto y el más sencillo y austero en cuanto a la decoración, no obstante la decoración escultórica se desarrolla, si que se desarrolla pues lo encontramos en las metopas del friso, por ejemplo el ejemplo más conocido de orden dórico lo encontramos en el Partenón de la Acrópolis de Atenas, el jónico se desarrolla en las costas de Asia Menor y en las islas del Egeo, su columna a diferencia del dórico es mucho más estilizada y su capitel cuenta con dos volutas o espiroles, un ejemplo muy conocido también lo encontramos en la Acrópolis de Atenas en el templo de Ateneanike, y en cuanto al corintio hay que decir que aparece en el siglo V a.C. y que es una variante del jónico ya que su capitel adopta la forma de un cesto de hojas de acanto, en la arquitectura jugó un papel importante la pintura, por los textos literarios sabemos que se utilizaron colores muy vivos como el rojo, el azul, el dorado para decorar triglifos, columnas, paneles, pero esta pintura ha desaparecido prácticamente no existe, ha desaparecido quizá por las condiciones climatológicas, pues sí, a lo largo de los siglos ha desaparecido esta pintura, y en cuanto a la escultura, la escultura igualmente tuvo un papel esencial, el relieve se aplicó a los frisos, a las metopas, a los frontones, quiere decir que la escultura tuvo un papel esencial en la arquitectura, se adaptó perfectamente al marco arquitectónico, los temas preferidos además hacían alusión al dios tutelar o bien narraban

episodios épicos, carreras, procesiones, etcétera. ¿Qué características principales podríamos destacar de la escultura griega? Bueno, hay que recordar los ideales mencionados al comienzo de esta emisión, puesto que son los rasgos esenciales de la estatuaria griega, es decir, la escultura griega plasmó ante todo la figura humana, puede decirse que es el principal motivo de la escultura, y para esa figura humana se buscó un ideal de belleza.

¿Cuál fue ese ideal de belleza humana? Pues al igual que en la arquitectura, en la que el orden regula la proporción y la armonía de todo el edificio, en la escultura la belleza e ideal se concibe como una medida que consigue la proporción entre las diversas partes del cuerpo. Después de más de tres siglos de evolución y progresos, los escultores consiguieron representar una figura humana idealizada, ajustada a un arquetipo ideal, es decir, a un canon. Canon son las reglas o normas de las proporciones humanas conforme al tipo ideal.

¿Todavía perdura hasta ahora ese ideal de belleza griega? Pues sí, luego a lo largo de la historia del arte ese ideal de belleza griega, esa idea de canon, surgirá en numerosos periodos y habría que recordar el neoclasicismo, por ejemplo, que vuelve a buscarse ese canon. Acabamos nuestro tiempo por hoy, sin embargo dedicaremos otro programa para hablar de las artes prácticas en el mundo griego, ¿es así verdad? Sí, de la escultura, de la pintura, la cerámica, en el mundo griego, es decir, la segunda parte de este capítulo de la unidad didáctica. Pues muchas gracias Victoria Soto y buenas noches.

Gracias. Esta noche en el curso de acceso hemos hablado del arte griego. Continuaremos con la segunda parte de este tema el próximo 5 de noviembre y ya nos despedimos hasta el lunes.

¡Feliz fin de semana! Despedimos por esta semana la programación radiofónica de la UNED. Volveremos el próximo lunes en esta misma emisora y a nuestra hora habitual. Nuestro primer espacio será Aula de Filología.

Continuaremos con Revista de Geografía e Historia. Nuestro siguiente espacio será la Facultad de Ciencias y por último el curso de acceso. Les esperamos de nuevo el lunes.

¡Que pasen un feliz fin de semana!