

... Geografía e Historia, el arte griego. Arte y Grecia son dos palabras que remiten una a la otra. De modo que decir Grecia es evocar el arte y decir arte es pensar en Grecia. ¿Por qué se produce esta identidad? De algún modo, Grecia es la cuna de nuestra concepción del arte, de nuestra imagen de la belleza, de nuestro concepto de la forma. Se ha repetido muchas veces que sin Grecia, Occidente no sería Occidente. Sin Grecia, el pensamiento occidental habría seguido tendiendo con la señal y la idea de la violencia.

de roteros inimaginables, sin Grecia nuestras concepciones de justicia, democracia y libertad podrían no haber existido. Y sobre todo, sin Grecia, nuestro modo de ver y de contemplar nuestros códigos visuales serían diferentes. Grecia es proporción y medida, es armonía. Y Grecia es al mismo tiempo pasión y delirio, es muerte y vida. Estas dos formas de manifestarse el mundo griego, que reaparecen sucesivamente en su arte y en sus concepciones religiosas y filosóficas, son los dos modos de configurar la cultura occidental y, de algún modo, el ser del hombre. En Creta encontramos una cultura y un arte completamente específicos, que quizá tuvieron de algún modo influencia en lo que sería propiamente el arte helénico o arte griego. Sin embargo, cuando decimos arte griego, no queremos referirnos al arte creyente. Es un secreto micénico.

arte que se desarrolla en las islas del Egeo, concretamente en la isla de Creta, hacia el año 2000 a.C. Y tuvo un segundo periodo de esplendor ya en el continente, en la zona de Tirinto y en Micenas, hacia el año 1500 a.C. La cultura cretense desapareció después probablemente a causa de invasiones de pueblos indoeuropeos o incluso debido a posibles catástrofes naturales. Ya la misma cultura micénica es fruto de la llegada de pueblos indoeuropeos que dominando a la antigua población adoptan sus formas artísticas, imprimiendo sin embargo a toda la cultura un carácter peculiar, guerrero y defensivo. Música

Grecia fue invadida sucesivamente a partir de la segunda mitad del milenio por oleadas de pueblos indoeuropeos. Micenas y Tirinto se habían fundado tras la llegada de los aqueos. Otras zonas de Grecia fueron ocupadas después por los jonios y por último los dorios desplazaron a los anteriores ocupantes, haciéndoles emigrar hacia el continente asiático o hacia las islas, aunque muchos permanecieron en el continente griego conviviendo y fundiéndose con el invasor. Son siglos de obscuridad, épocas sin apenas huellas, de tal modo que cuando empezamos a encontrar los primeros síntomas de una nueva forma de expresión y de cultura, será ya en el siglo VIII a.C. Durante mucho tiempo se pensó que el arte griego surgió entonces, pero se desconocía la existencia de una cultura tan rica y personal como la cretomicénica. En cualquier caso, dado el gran periodo de tiempo que transcurre entre Ambasia, es difícil percibir las conexiones entre los dos.

y por eso podemos afirmar de algún modo que el arte helénico se inicia en el continente a partir del siglo VIII a.C. Hay una razón más para hacer esta afirmación. Las primeras manifestaciones escultóricas que encontramos tienen una cierta tosquedad. Son algo que inicia un modo de expresión y no continuación de un periodo floreciente. Por eso a ese primer periodo le conocemos con el nombre de arte arcaico. El arte arcaico Usted hablaba del carácter guerrero y belicoso de los nuevos pueblos, haciendo notar que este carácter aparecía ya en la civilización micénica, contraponiéndola a la cretense. ¿En qué sentido hacía esta contraposición? El arte cretense es un arte que se ha convertido en un arte de la vida. El arte arcaico

un arte que revela existencia de una civilización no agresiva, revela un pueblo enamorado de la línea y del color, del ritmo. La arquitectura cretense, por ejemplo, es una arquitectura palaciega, no encontramos templos imponentes, como en el arte egipcio, ni grandes tumbas que nos hablen de una concepción supraterránea. No es una cultura teocrática. El palacio cretense tampoco es como el palacio mesopotámico, que muestra una concepción burocrática y altamente centralizada. En Creta el palacio tiene algo de caserío, se alza junto al mar sin defensas y engloba las dependencias de los soberanos y la de los súbditos. No es monumental, no conserva la rígida simetría de las construcciones egipcias. Es como una gran casa de campo, donde junto a las salas de recepción, junto a las termas y los baños, encontramos los almacenes donde se amontillan las casas de la ciudad. En el palacio cretense, no es un palacio de la ciudad, sino un palacio que se ha convertido en un palacio de la ciudad. En las casas de la ciudad se amontonaban las vasijas, las tinajas que contenían el aceite y las tinajas que contenían el aceite.

y las aceitunas. Creta era un pueblo de comerciantes marinos donde no se percibe un principio rígido de autoridad. No es una sociedad angustiada. Sus palacios están decorados con pinturas que demuestran una sorprendente concepción del colorido y del movimiento de la línea. Los temas representados son el juego y la danza. Los personajes que aparecen en ellas son delicados como los lirios que les acompañan, gráciles y casi femeninos. Podríamos afirmar que es una cultura matriarcal donde la diosa madre, que se nos representa con ligereza de bailarina enseñando sus hermosos pechos desnudos, es la gran protectora. Hablemos ahora del arte griego.

¿En qué periodo se desarrolla? ¿Cuáles son sus etapas y cuáles sus características? La cultura griega y por tanto el arte griego se desarrolla desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo II a.C., aunque después se prolonga de algún modo bajo el dominio romano. Es un largo periodo, pero ¿presenta durante todos esos siglos la misma continuidad que nos muestra, por ejemplo, el arte egipcio? Podríamos distinguir tres momentos fundamentales que parecen corresponder a las etapas de la vida humana. Es como si Grecia nos diera en su evolución las posibles fases de desarrollo cultural de los diferentes pueblos. El primer momento sería de iniciación, de creación de nuevas formas, etapa de tanteo en donde poco a poco vamos viendo aparecer el espíritu propiamente griego, y que se extenderá desde el siglo VIII hasta el siglo VI a.C. El segundo momento, el momento de explotación, es el momento de la creación de nuevas formas.

de la seguridad en sí mismos. Tras la victoria sobre los persas, Atenas se convierte en el eje cultural del pueblo griego y en el arte, concretamente en la arquitectura y en la escultura, se da el clasicismo, la búsqueda del ideal, la proporción y la armonía. La última etapa correspondería ya al momento de la expansión del pueblo griego y a la ruptura del clasicismo por influencia de los pueblos asiáticos. Es la que se inicia tras las conquistas de Alejandro. Serían pues tres momentos, época arcaica, siglo VIII a siglo VI a.C., época clásica, siglo V y IV y época helenística a partir del siglo III. ¿Podría precisar un poco más la evolución del arte griego en cada una de esas etapas? En la época arcaica encontramos una serie de esculturas que ahora vamos a comentar. La escultura en Grecia es antropomórfica.

científica. Junto a representaciones de la divinidad, como la llamada Era de Samos, encontramos grandes esculturas en piedra de jóvenes gimnastas desnudos. Son los

famosos Kuroi, que nos hablan ya de la preocupación del pueblo griego por el cuerpo humano. Estas esculturas son de gran tamaño y presentan una cierta rigidez, un hieratismo que nos hace recordar a la estatuaria egipcia. Son representaciones de los ganadores de los juegos y nos ofrecen un rostro inexpresivo en el que se esboza una sonrisa muy característica que denominamos sonrisa arcaica. La mayoría de ellos adelantan ligeramente la pierna izquierda y conservan los brazos pegados al cuerpo. Junto a estas representaciones masculinas encontramos también una serie de esculturas femeninas, en este caso vestidas, las Kore, que presentan el mismo rostro pero que revelan un rostro de la mujer. En el caso de las Kuroi, las Kuroi son las que más se ven en la imagen. Una cierta coquetería y un gusto por el adorno.

que nos hablan más de influencia jónica, ya que los jonios al emigrar habían entrado en contacto con las culturas asiáticas, siempre más barrocas. El pueblo griego era profundamente religioso. Su estructura social no era monárquica. Se basaba en la polis, la ciudad, y aunque en un primer momento la sociedad griega era aristocrática, evolucionó poco a poco hacia la democracia. Democracia, en cualquier caso, muy peculiar, que no debemos confundir con las actuales formas de democracia. El edificio que presidía la ciudad era el templo. Los griegos eran politeístas y, por tanto, cada dios podía tener su templo y, de hecho, cada ciudad se colocaba bajo la protección de uno o varios dioses. El edificio que presidía la ciudad era el templo.

El templo griego estaba destinado a contener la estatua del dios y no a recibir a los fieles. No era pues monumental ni grandioso, sino de pequeñas proporciones. La arquitectura griega era dintelada. Los griegos no utilizaron el arco o la bóveda. Por eso la arquitectura griega da siempre esa sensación de serenidad y reposo que proporciona la línea horizontal. La escultura Pero apenas hemos hablado de la escultura. La escultura tiene dos grandes momentos, la época clásica y la helenística. En la primera escultura... ..cultores como Mirón, Fidias o Polícleto se esfuerzan por conseguir el caldo.

El canon de la figura humana. Es la época del idealismo en la representación. La belleza es una belleza ideal y fundamentalmente varonil. Las amazonas de Fidias tienen la sobriedad del doríforo de Polícleto, que sería el canon de representación masculina. No se admite la anécdota ni lo deforme. Los niños y los viejos no son representados o cuando aparecen se hayan también idealizados. No se busca una similitud con lo real, sino la expresión de una tensión interior que se resume en proporción y armonía. No se expresan pasiones individuales. El escultor llega a una madurez en el dominio del cincel que le permite representar cada músculo del cuerpo en movimiento o bien, como en el caso de Fidias, las carnes femeninas se aparecen debajo de los paños de la túnica. En el siglo IV, escultores como Praxiteles y... ..y Scopas introducen el sentimiento en sus esculturas.

Praxiteles es el escultor de las formas femeninas, de las carnes ligeramente blandas que han perdido la consistencia viril de las esculturas de Polícleto. La época del escepticismo y la sofística derrumba el ideal del clasicismo y aparece el miedo, el dolor y la duda en la expresión de los hombres y los dioses. ¿Y entonces el helenismo? Será la culminación de este proceso. En este último periodo el escultor se vuelve hacia lo cotidiano, hacia lo anecdótico, hacia lo trivial. Los grupos se retuercen y contorsionan, hay sufrimiento y hay mofa. Lo peculiar gana terreno y aparece el retrato. Las arrugas del viejo o la gracia del niño tientan más que la serenidad del ideal adolescente. Grecia se ha mezclado con Oriente y

¡Gracias!