

AC 20 126

Hola, buenas noches. Con nuestra sintonía les damos un día más la bienvenida a este programa dirigido a los alumnos del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAT. Esta noche en nuestro programa Historia del Arte, hablaremos del arte griego.

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. Queremos también recordarles los horarios de consulta de los profesores de la sede central.

Serán los lunes de 10 a 2 y de 4 a 8 y los miércoles de 10 a 2 y en estos teléfonos 3 98 67 92 o 3 98 67 99 con el 91 de prefijo si llaman desde fuera de Madrid. Y como antes hemos dicho esta noche en nuestro programa el primero de arte griego, arte griego uno. Iniciamos hoy la primera parte de dos programas dedicados al arte griego correspondientes a la primera unidad didáctica del curso de acceso.

Una primera parte dedicada a conocer los rasgos esenciales de la cultura y la civilización griega para pasar luego a centrarnos sobre todo en sus realizaciones arquitectónicas. Nos acompaña la profesora Victoria Soto. Muy buenas noches.

Muy buenas noches. Con esta segunda emisión entramos en un tema fundamental para el estudio de la historia del arte pues la civilización y la cultura griega es una de las etapas de mayor creatividad de la historia universal para la historia occidental supuso como sabemos la aparición de la filosofía de la propia historia de la medicina entre otras muchas ciencias y disciplinas. Recordemos que el legado de los griegos ha sido a lo largo de los siglos una continua fuente de inspiración fue una civilización que convirtió al hombre en la medida de todas las cosas.

Se ha señalado que los griegos construyeron sus edificios por y para seres humanos y fueron por otra parte conscientes de que su cultura era única. De ahí la importancia que tiene en esta asignatura el estudio del arte de la antigua Hélade. Antes de entrar en materia es conveniente hacer una introducción sobre los orígenes del arte en Grecia y eso supone reflexionar sobre el arte cretense, minoico y micénico ¿no es así? Sí, así es, tanto en el continente como en las islas o las diversas islas del mar Egeo floreció en fechas muy tempranas una civilización cuya actividad artística llega a remontarse al tercer milenio antes de Cristo.

El arte de la isla de Creta conocido como minoico se desarrolla en importantes núcleos urbanos en ciudades-estados como Gnosos o Festos y en las excavaciones arqueológicas se han encontrado los restos de palacios de gran monumentalidad con pinturas y toda clase de objetos de bronce, objetos cerámicos que revelan un apasionado interés naturalista de esta

cultura tanto en sus pinturas como en sus cerámicas. En cuanto a la cultura micénica, en especial la correspondiente al continente y a esas ciudades como Tirinto o Micenas, sus palacios sin embargo presentan una estructura que se organiza en torno a un espacio rectangular rodeado de cuatro columnas, una estructura que se ha visto como el precedente del templo griego. Son palacios que se erigen sobre acrópolis y se rodean de murallas ciclópeas, es decir, murallas con muros de grandes sillares.

El ejemplo más famoso es el de las murallas de Micenas cuya puerta de entrada, la conocida Puerta de los Leones, delata ya el sistema adintelado que va a caracterizar a la arquitectura griega. Por otro lado, es de interés la arquitectura funeraria de esta cultura, las tumbas o cámaras rectangulares o circulares que estaban precedidas de un corredor y estaban cubiertas con falsa cúpula. En estas tumbas, conocida como de Atreo o la tumba de Agamenón, aparecieron espectaculares enseres de oro, reflejo del refinamiento que alcanzaron las técnicas de orfebrería y de la plástica escultórica.

¿Se puede decir que el arte griego surge de estas raíces o sobre estas bases micénicas o minoicas? En parte podría decirse que sí, pues se sabe que hablaban una especie de primitivo griego en la cultura micénica, pero en parte no puede hablarse de tales raíces, es decir, hablar de orígenes en la cultura griega es difícil y en muchos aspectos es incierto. Lo que sí se conoce es la decadencia y el hundimiento de la cultura micénica en torno a las últimas centurias del segundo milenio antes de Cristo. Es el momento en que comienza un periodo o unos siglos que los historiógrafos han denominado siglos oscuros, siglos de decaimiento económico y comercial en todo el Mediterráneo Oriental y época de sucesivas migraciones de pueblos.

Pero a partir del siglo IX antes de Cristo hay un renacer social y económico que sienta las bases de una nueva cultura urbana, que sobre todo me refiero a la Grecia continental e insular. Es cuando aparecen las ciudades-estados de nuevo o las que conocemos como polis griegas y con ellas aparecen ya los templos. Así el origen del templo griego se encuentra en el megarón, en el tipo de hogar micénico con casas o habitáculos precedidos de dos columnas, que en realidad es un pequeño templo con techo a dos aguas.

En otras actividades artísticas como la cerámica o los inicios de la escultura en el periodo geométrico puede señalarse efectivamente una continuidad muy similar a la que acabo de referir, pero como vamos a comprobar más adelante hay también innovaciones fundamentales y creaciones plenamente originales en la cultura griega. Se ha mencionado ya un periodo de la cultura griega y es la periodización un sistema o esquema esencial para estudiar el arte griego. ¿Sería conveniente a propósito recordar a los alumnos la cronología y los sucesivos periodos que deben saber? En efecto, es algo que el alumno debe de saber y después de ese primer momento, conocido como época geométrica, hay que hablar de un periodo arcaico a partir del siglo VIII a.C., que es una etapa esencial para la actividad constructiva ya que es el momento en que se gestan los órdenes arquitectónicos, mientras que en el campo de la plástica se realizan las esculturas de las figuras humanas conocidas como Curós y Coré, que paulatinamente van a ir perdiendo su carácter de bloque cúbico.

A este periodo le sucede un momento de mayor esplendor tras las guerras médicas que dieron la victoria a los griegos y se inicia así lo que conocemos como etapa clásica que abarca los siglos V y IV a.C. Al siguiente momento los historiadores lo han calificado como periodo helenístico, una larga etapa que va del siglo III al I a.C. y que coincide con el desmembramiento del imperio creado por Alejandro Magno y su caída definitiva ante una nueva potencia, que evidentemente me refiero a Roma. Se trata de una etapa de gran interés por una doble razón, porque supuso la helenización de todos los estados del Mediterráneo oriental y a la vez supuso la orientalización de la cultura y de la civilización griega. Puesto que hoy el programa se dedica exclusivamente a la arquitectura, podemos empezar por el periodo arcaico y sus realizaciones en este campo.

Como he dicho antes, durante esta primera etapa se crean los órdenes arquitectónicos, pero antes que nada habría que volver a insistir en el establecimiento de la polis como una institución y una estructura social que va a fortalecer e impulsar la construcción de templos en las zonas sagradas de la ciudad, es decir, en lo que se conoce como acrópolis, en torno a la cual se van a situar los edificios urbanos y todas las obras públicas. La importancia que adquiere el templo se debe también a la sustitución del adobe y la madera por sillares de piedra, bloques de sillares de piedra regulares que formarán unos templos de planta rectangular en cuyo interior hay un espacio, la naos o cela, precedida de un vestíbulo con columnas, columnas que rodearán todo el perímetro del templo. Estas columnas, como sabemos, sostienen el arquitrave, el friso y la cornisa.

El friso presenta dos partes, los triglifos y las metopas, mientras que sobre la cornisa descansa la estructura del tejado a dos aguas. En los lados menores es el tímpano y el frontón lo que destaca. Estamos hablando, por tanto, del orden dórico cuya columna es muy sencilla, no tiene basa, tiene un fuste estriado que decrece en altura y un capitel con abaco que aguanta directamente el entablamento.

Es, por tanto, el orden arquitectónico más simple y más antiguo de todos. Exactamente, digamos que es el más veterano y que encontramos desde el siglo VII a.C. que está presente en los restos de templos más antiguos conservados, tanto en la Grecia continental como en las colonias griegas. Cuando hablo de colonias griegas me refiero a esas de la Magna Grecia que se fundaron en el sur de Italia y en Sicilia.

Y aquellos que quieran apreciar este orden lo pueden encontrar en los campos arqueológicos de Pestum, cerca de Nápoles, o en la costa siciliana, en ciudades como Siracusa, Selinonte, Agrigento, etc. Repetimos, pues, que el dórico durante el período arcaico se da fundamentalmente en la Grecia continental y en las colonias del Mediterráneo occidental, ya que el siguiente orden arquitectónico, el jónico, es más propio de la Grecia oriental, de la zona de Asia Menor. ¿Esto es correcto? Sí, podemos decir que es correcto, puesto que a partir del siglo VI a.C. se difunde en esta zona concreta que has mencionado un estilo, un orden arquitectónico en unos templos que tenían una gran monumentalidad.

La monumentalidad es una característica o un rasgo, debemos recordarlo, muy propio de Oriente, y las islas griegas de la zona oriental emularon la grandiosidad arquitectónica de los imperios orientales vecinos, pero utilizando un nuevo tipo de columna, la Jónica, que era un poco más compleja, un poco más ornamental y vistosa en relación con el orden dórico, sobre todo en el capitel, un capitel que está realizado a base de volutas y ovas, y una columna que además cuenta con una basa, aunque el entablamento y arquitrave son mucho más simples que los del orden dórico. ¿Podríamos mencionar qué obras conocidas de la arquitectura griega pertenecen a uno u otro orden? Y por otro lado, quisiera preguntar si es necesario que el alumno sepa distinguir el orden dórico del jónico. Desde luego, vamos a proparte, hay muchas obras conocidas, pero el ejemplo más importante que el alumno debe conocer y saber es el conocido Parthenon de la Acrópolis de Atenas, que es un templo de orden dórico y correspondiente al periodo clásico, es decir, al siglo V a.C. y a la actividad política de Pericles, que era el tirano y la estrategia de aquel entonces en Atenas.

En la misma Acrópolis de Atenas hay ejemplos de construcciones de orden jónico, como el Erectellón, con un triple pórtico de columnas jónicas, que es una obra que pertenece al mismo periodo anterior, al periodo clásico. Es muy fácil distinguir el orden dórico y el jónico, y el alumno desde luego debe saberlo. Pero en el Erecteo nos encontramos con una novedad, en uno de los pórticos las columnas han sido sustituidas por figuras femeninas.

Sí, son las Cariátides, seis esculturas femeninas que cumplen una función columnaria, son esculturas adornadas o esculturas femeninas vestidas con ropajes de amplios pliegues, las clásicas túnicas conocidas como peplos, y con una pierna doblada que realza un poco esos pliegues, y una cabellera que cae sobre la espalda. No hay un razonamiento especial para explicar esta sustitución, se podría decir que ofrecen estas esculturas elegancia y delicadeza en un templo que tenía varios cultos, y uno de ellos estaba dedicado a una diosa, la diosa Atenea, la diosa de Atenas, de la ciudad. Es posible también que tuvieran un sentido, un carácter de ofrenda.

Hemos entrado en el periodo clásico al mencionar la Acrópolis Ateniense, hay varias cosas por tratar, una serían los rasgos de la arquitectura de esta etapa, por otro lado nos falta mencionar un orden arquitectónico, el Corintio, un orden arquitectónico que por cierto cuenta con una leyenda, pasa su explicación por una leyenda. Muy bien, vamos por partes, el periodo clásico de la Grecia Antigua corresponde, como he dicho anteriormente, a los siglos V y IV a.C., pero para el caso del continente y especialmente de Atenas, la ciudad que más fortalecida sale de las guerras médicas, el momento de mayor esplendor es el siglo V a.C., es el momento clásico por excelencia que tradicionalmente se le denomina el siglo o la Atenas de Pericles. Este jefe o estrategia, con el fin de dar prestigio a la ciudad, que entonces estaba destrozada y arruinada por los ataques de los persas, decide reconstruirla y embellecerla.

Consigue con esta política constructiva convertir la ciudad de Atenas en un ejemplo a seguir, en un modelo supremo y paradigmático del arte clásico o de la arquitectura clásica. Y para ello además contó con un artista de excepción, Fidias, un afamado escultor y autor de importantes

esculturas monumentales, pero además un artista que fue el responsable en el programa de reconstrucción de la acrópolis. Bajo la dirección de Fidias se erigieron los nuevos templos realizados ya no en piedra, como era tradicional, sino en mármol.

Templos realizados por arquitectos como Ictinos y Calícrates y templos conocidos como el Partenón que ya he mencionado, el Erectellón que también hemos mencionado o el Templo de Ateneanique. Templos que todavía hoy sobre la acrópolis domina la ciudad de Atenas y que han perdurado con el tiempo y que recuerdan la famosa frase de Plutarco cuando se refería a ellos que decía que en poco tiempo fueron creados para siempre. Y así fue.

Por otro lado me gustaría mencionar al alumno un rasgo importante de la arquitectura templaria griega en relación con los ritos religiosos y esto es algo que siempre insistimos. Los ritos griegos se celebraban en el exterior y no en el interior. El interior solo tenía la función de guardar la imagen o la escultura del dios o de la diosa y este dato o este hecho es fundamental para entender una especial significación del espacio en la arquitectura griega.

Se trata de un espacio exterior, es una arquitectura esencialmente estática y en la que el visitante o fiel debe rodear el edificio y no tanto entrar en él sino verlo desde fuera. Por tanto el espacio es exterior y no interior. En otras palabras podríamos decir que el arquitecto griego buscaba ante todo el efecto y es un efecto exterior.

¿Y en cuanto al orden corintio? En cuanto al orden corintio tiene mucho que ver con esta etapa clásica puesto que fue en el siglo V a.C. y en un templo dedicado a Apolo cuando aparece por primera vez el orden corintio. En realidad el orden es muy similar al orden jónico y la única diferencia estriba en la ornamentación del capitel a base de hojas vegetales y este orden será el preferido y el más usado a partir del siglo IV por su elegancia. Por cierto como hemos dicho antes también hay una leyenda sobre el origen de este orden arquitectónico.

Sí, la leyenda cuenta que un arquitecto, en concreto el arquitecto Calímaco vio que una planta de acanto, una planta de hojas grandes y carnosas había crecido en una cesta muy próxima a la tumba de una muchacha. El arquitecto atraído por el motivo decidió pasarlo a la piedra y usarlo como capitel de una columna. Por tanto la tradición atribuye hasta arquitecto la creación de este orden arquitectónico.

Hasta ahora sólo has mencionado de la arquitectura griega los templos pero evidentemente hay que mencionar más tipologías dada la importancia y el desarrollo de la ciudad, es decir de la polis. Sí, a partir del periodo clásico hay nuevas construcciones y tipologías que aparecen progresivamente en las ciudades griegas. Tipos arquitectónicos que se van a multiplicar según progrese en el tiempo es decir sobre todo durante el periodo helenístico.

Así a finales por ejemplo del periodo clásico nos encontramos con los primeros ejemplos de edificios funerarios monumentales como es el caso del mausoleo de Alicarnasso. Edificios funerarios que además posiblemente estuvieran influenciados por arquitecturas de otras culturas vecinas. El ejemplo que acabo de mencionar, este mausoleo de Alicarnasso que se

consideró durante muchos siglos como una de las siete maravillas del mundo terminaba en una pirámide escalonada por lo que la influencia egipcia es evidente.

Esta influencia del exterior que recibe el mundo griego sabemos que se va a hacer mucho más evidente durante los siglos posteriores es decir o esencialmente con las campañas de Alejandro Magno y la expansión territorial durante su reinado. Durante el periodo helenístico nos encontramos en todos los campos artísticos que el arte griego sintetiza sus formas canónicas con las procedentes o propias de los territorios conquistados. Con lo cual el arte griego ya no fue algo privativo como eso lo señala muy bien este historiador inglés bien conocido, Gombrich.

Digo que ya no fue algo privativo de unas cuantas ciudades de las islas y del continente o del continente sino que se convirtió en el lenguaje plástico por excelencia de casi medio mundo. Por otro lado las conquistas de Alejandro Magno significaron la necesidad de repoblar y colonizar. De ahí la importancia que adquiere el urbanismo regular y el urbanismo planificado en las nuevas colonias de la zona oriental.

Un aspecto además importante porque esto lo va a heredar luego Roma. Las nuevas ciudades no sólo necesitarán nuevos templos para honrar y venerar a sus dioses protectores sino también plazas conocidas como ágoras, mercados conocidos como estoas que es una especie de pórtico con tiendas. También necesitará bibliotecas, escuelas, gimnasios, estadios pequeños monumentos públicos con esculturas como es el caso de la linterna del Isícrates, jardines, etcétera.

Toda una serie de edificios públicos que son imprescindibles para la vida del ciudadano. Como los teatros. Sí, como el teatro.

Una creación indiscutiblemente griega que coincide sin duda con el desarrollo del arte dramático. Un arte que surge en Grecia derivado del culto al dios Dionisio a quien se le dedicaban los certámenes teatrales. Uno de los ejemplos más impresionantes de un teatro griego es el de Pidauro que es realizado en torno al año 300 a.C. Es el más impresionante porque sus dimensiones, así lo son, tienen una capacidad para más de 20.000 espectadores y porque además este teatro constituye el ejemplo más perfecto en su evolución.

Como otros muchos teatros griegos se encontraba en el recinto de un santuario o cerca de una acrópolis y hay que recordar la estrecha relación de estos espacios dedicados al teatro con el entorno natural. En este sentido hay que recordar que la arquitectura griega está muy en relación con la naturaleza circundante. La arquitectura griega está en relación con el paisaje griego.

El teatro griego se amolda a un terreno en pendiente, a una colina donde se sitúan las gradas, el graderío, siguiéndose una forma semicircular y reflejando con ello el ideal griego de la arquitectura, un ideal que era la pura forma geométrica. Recordemos a propósito de esto esa anécdota del letrado que había a la entrada de la Academia de Platón que decía no se permite

la entrada a quien no sepa geometría, que es una frase que refleja la trama matemática racional que comporta la arquitectura y las artes plásticas en esta cultura. La ubicación del teatro responde siempre a un planteamiento muy riguroso desde el punto de vista matemático, pues el lugar debe prestar las mejores condiciones para la visibilidad y también para la acústica.

Este graderío rodea a una orquesta que es un espacio circular destinado para el coro, es un elemento importantísimo en las obras de teatro griegas, mientras que al fondo es donde se erige la escena y donde están los actores. Una escena que en principio fue muy simple, simples tarimas de madera, pero poco a poco se va a traspasar a la piedra, al mármol y va a adoptar soluciones arquitectónicas. Una evolución que evidentemente fue a la par que la propia evolución del drama y de la comedia griega.

Antes de concluir este programa dedicado a la arquitectura griega convendría como introducción a la próxima emisión que dedicaremos a la escultura mencionar algunas características de la plástica helénica y mencionar algunos aspectos de la pintura, un tema que pocas veces hemos tratado aquí en la radio. Realmente sabemos muy poco de la pintura griega, tan sólo conocemos los testimonios que han pervivido de los escritores y los nombres de famosos pintores que gozaron de gran fama en su momento, por ejemplo, Ceusis, Parrasio, Apeles. Apeles, por ejemplo, fue el pintor de Alejandro Magno.

Sin embargo, hay una forma muy interesante de conocer algo de la pintura griega y es a través de la cerámica, ya que los vasos cerámicos se pintaron en un principio con formas geométricas evolucionando poco a poco a las figuras, a la figuración y a composiciones mitológicas con escorzos y algunas perspectivas y muchos vasos están firmados incluso por el propio pintor. Por esta razón conocemos los nombres de pintores que intervinieron en la decoración de vasos como Clitias, Esequias, Brigos, etc. De ahí, por tanto, un poco el interés del estudio de la cerámica, que es una producción, además, que nos ofrece múltiples tipos.

Tenemos ánforas, tenemos cráteras, cántaros, copas, etc. Y cada vaso de estos tenía una función muy concreta. Son vasos, además, de gran belleza, siempre vasos que responden a un mercado importante en todo el Mediterráneo, vasos que son producto de una industria desarrollada y refinada.

Hoy sabemos que la cerámica griega, a excepción de aquella destinada a contener mercancías como grano, vino, grandes tinajas, era en gran parte un producto de lujo, de verdadero lujo. De hecho, sabemos que en estos vasos, que, como acabo de decir, iban firmados por el pintor, también se firmaban los ceramistas, es decir, había un reconocimiento social hacia este artesano. Grecia ensalzó tanto a los grandes ceramistas como a los pintores.

Así sabemos, por ejemplo, que trabajaron juntos el pintor Clitias con el ceramista Ergotimos y que fueron estos dos los autores de uno de los más famosos vasos griegos, que es el vaso François. Me gustaría, si me da tiempo, por último, señalar como capítulo importante de las artes plásticas griegas la musivaria, es decir, los mosaicos, cuyos mejores ejemplos datan de la

época de Alejandro Magno y se encuentran repartidos por todas las regiones helenísticas. Es una técnica que, además, también nos sirve un poco para indagar los tipos de temas que se podían dar en la pintura.

Hay paisajes, hay naturalezas muertas, hay batallas, etc. Bien, nos queda muy poco tiempo, pero algo nos queda todavía. Hemos visto esta noche la arquitectura griega.

¿El alumno qué es lo que debe destacar? ¿Sobre qué tiene que hacer mayor hincapié? Creo que el alumno, para empezar, debe hacer bastante hincapié en el tema de los órdenes griegos, de los órdenes clásicos, ya que son tres fórmulas, una gramática de un lenguaje arquitectónico que se va a encontrar posteriormente en el estudio de la arquitectura de la época moderna e incluso en parte de la época contemporánea. Es decir, hay que saber distinguir muy bien lo que es un orden dórico, del jónico y del corintio. Y, por supuesto, debe hacer hincapié en lo que son los rasgos característicos de la arquitectura griega.

¿Cuáles son los rasgos esenciales del templo? Recordemos que estamos ante una arquitectura dintelada. ¿Y qué tipos o qué tipologías surgen durante el periodo clásico y el periodo lenístico? ¿Estos teatros, estos estadios, etcétera? También me gustaría recortar al alumno que tendrá que hacer luego las mismas conclusiones. Dentro de unas cuantas emisiones veremos el arte romano.

Entonces, es donde podrá comprobar cómo hay un traspaso de las formas arquitectónicas griegas a Roma. Y esto es un aspecto importante que ya mencionaremos más adelante. Pues con esto debemos acabar solamente de recordar a nuestros alumnos que vayan viendo el tema siguiente porque en la próxima emisión se les darán más explicaciones.

En la próxima emisión veremos fundamentalmente, estudiaremos la escultura griega. Y también a todos nuestros oyentes deseamos que estas emisiones de arte también les sirvan para enriquecerse. Muchas gracias y muy buenas noches.

Muy buenas noches. Con el curso de acceso despedimos por hoy la programación de la UNED. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes en esta misma emisora y a nuestra hora habitual, 8 y media de la tarde, 7 y media en la Comunidad Canaria.

Nuestro primer espacio será el programa de formación del profesorado. Después, Ingeniería Técnica de Informática. Continuaremos con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

Y por último, el curso de acceso. Como siempre, les agradecemos su compañía. Que pasen una feliz noche.