

AC 20 127

Hola, buenas noches, entramos un día más en el tiempo del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAT. Esta noche en nuestro programa Historia del Arte hablaremos de la segunda parte del arte griego. Entre los materiales didácticos con los que cuenta Historia del Arte hay una colección de audio casetes que puede ser de utilidad para el enfoque de algunos temas de la asignatura.

El contenido de esta colección se especifica en la guía que edita la dirección técnica y la relación es la siguiente, arte egipcio, arte griego 1 y 2, arte romano 1 y 2, bizancio y el islam, arte de las invasiones y de la alta edad media, arte románico, arte gótico, el renacimiento, arte del renacimiento 2, arte barroco 1 y 2 y arte neoclásico y romántico, así como la introducción al arte contemporáneo. Esperamos que a todos oyentes y alumnos les sea de utilidad este programa y empezamos ya con arte griego. En nuestro programa de Historia del Arte continuamos hoy con el arte griego.

Después de ver en la última emisión la arquitectura hoy nos detendremos en la manifestación plástica más importante y que mejor conocemos de la cultura griega, la escultura. En este capítulo es necesario también seguir la periodización que vimos en la arquitectura y seguir las etapas que van desde el periodo arcaico hasta el helenismo. Esta pregunta se la dirigimos por supuesto a la profesora Victoria Soto a la que primero decimos buenas noches.

Buenas noches. Bien, ahí queda la pregunta. Pues sí, es necesario y no sólo necesario sino que es útil además para el alumno porque así comprende bien la evolución y puede seguir un orden más racional y comprensible en el estudio de la escultura.

Así puede entender cómo se van definiendo poco a poco los modelos o los tipos escultóricos. No hay que olvidar que la preocupación fundamental del escultor griego fue la de conseguir o la de formular un ideal escultórico del cuerpo humano, del desnudo, y conseguir con ello el canon, es decir, la proporción perfecta en la representación del cuerpo del hombre y a partir del periodo clásico también del cuerpo femenino. ¿Cómo surge la escultura en Grecia? Podemos decir que aparece desde los tiempos más remotos, pues se han encontrado pequeñas tallas de mar en mármol, piedra o madera que representan de forma esquemática figuras humanas y poco a poco estas imágenes van convirtiéndose en piezas de mayores dimensiones hasta alcanzar algunas en el periodo arcaico una envergadura considerable.

En este aspecto ahora me estoy refiriendo a las estatuas de piedra o de mármol conocidas como los Kuroi o las Kore o Korai, que son la versión femenina del Kuroi, son las creaciones escultóricas que se dan entre el siglo séptimo y principios del siglo quinto antes de Cristo. Nos podrías decir qué son las Korai y los Kuroi, qué función y qué significado tenían. El término de Korai se suele traducir como joven muchacha virgen, no está muy clara la función exacta que tuvieron pero se piensa que podían tener un destino votivo.

Se suelen representar siempre vestidas con túnicas que dejan reflejar numerosos pliegues y ricamente adornadas joyas y peinadas siempre con largas trenzas. Muchas de ellas conservan todavía restos de pintura pues recordemos que las esculturas en Grecia al igual que la arquitectura se policromaba. En cuanto a los Kuroi es una diferencia de las Kore o Korai muchachos desnudos y parecen ser por sus rasgos anatómicos, parecen ser que eran jóvenes atletas pero su significación resulta todavía muy muy controvertida.

Para algunos autores consideran que tuvieron la misma función que las Korai, es decir que eran ofrendas votivas en algunos santuarios. Otros autores han creído ver en ellos sin embargo una rememoración de carácter funerario de algún joven atleta muerto y por último hay quien considera que son representaciones del dios Apolo, es decir que son muchas por tanto las hipótesis. También se ha considerado que son representaciones de héroes, es decir de los jóvenes atletas que conseguían vencer en los Juegos Olímpicos.

Los Kuroi por lo general presentan mayor estatura que las Korai y como he dicho antes llegan a adquirir una monumentalidad considerable. Hay ejemplares incluso que llegan hasta los tres metros de altura. ¿Cuáles son los rasgos o características de estas primeras obras escultóricas? Pues aunque parezca una simpleza una redundancia decirlo la característica fundamental es su arcaísmo, pertenecen al periodo arcaico por eso digo que es una simpleza, pero se explica porque se trata de figuras bloques en las que predomina un único punto de vista que es el punto de vista frontal por lo que uno de los rasgos lógicamente aunque vuelva a ser una repetición uno de los rasgos de estas esculturas es el frontalismo y con este rasgo va aparejado otro que es el de la rigidez.

El carácter cúbico que presentan se puede relacionar con ciertas influencias de la escultura egipcia, influencia producida lógicamente por los contactos comerciales entre ambas culturas, ambas civilizaciones. Todos los ejemplos de Kuroi presentan la misma actitud es decir están de pie con la cabeza erguida, los brazos caídos y pegados al cuerpo con los puños cerrados y esto implica pues que hay una simetría. Todos presentan una misma actitud también que es la de iniciar el paso es decir tienen una pierna y un pie adelantados.

El rostro al igual que ocurre con las Kuroi presenta una peculiaridad y es un pelo con abundantes rizos y en la cara unos ojos almendrados muy resaltados muy destacados abiertos y una sonrisa especial es una sonrisa que es una especie de mueca conocida como con el término de sonrisa arcaica. Evidentemente estos rasgos fueron evolucionando ya que el escultor se esforzó progresivamente en alcanzar una mayor naturalidad en la representación del cuerpo desnudo por lo tanto no son iguales un Kuroi del siglo séptimo que uno de finales del sexto o uno de principios del siglo quinto antes de Cristo. ¿Y cómo se producen estos cambios o esta evolución? Desde luego se trata de un cambio muy perceptible pero para ello es necesario ir viendo estudiando los ejemplares de forma cronológica.

Podemos ver que poco a poco los Kuroi van perdiendo su rigidez a la par que vemos que el artista busca un mayor naturalismo y para ello pues va haciendo su obra de una forma más

articulada más flexible haciendo doblar una pierna por ejemplo o que haciendo que el torso se desplace hacia un lado o bien haciendo simplemente que el Kuroi adelante un brazo es decir lo despegar del cuerpo y son formas que van siendo menos rectilíneas y por lo contrario van siendo mucho más curvas. Esto implica que el punto de vista de la escultura ya no es sólo frontal o dorsal sino que los puntos de vista progresivamente poco a poco pero progresivamente se van multiplicando. Los rostros se hacen también mucho más humanos y va desapareciendo esa sonrisa esa mueca arcaica.

Ahora bien como he dicho este proceso hay que estudiarlo viendo de forma cronológica los distintos Kurois que han subsistido ya que insisto que se trata de una evolución de cientos de años. Hasta ahora hemos visto ejemplos de escultura exenta pero sabemos la importancia que tuvo desde los comienzos de la plástica griega la escultura aplicada a la arquitectura especialmente en los frontones de los templos. Tienes mucha razón y es un aspecto que me gustaría recalcar pues en los ejercicios o en los exámenes cuando hay que responder a un tema como el de la escultura griega los alumnos sólo se ocupan de la escultura exenta y se suelen olvidar este capítulo el capítulo de la escultura aplicada a frontones a frisos y a metopas y es evidente que el relieve escultórico tuvo y tiene muchísima importancia en la evolución de la plástica y desde luego es fundamental cuando nos ocupamos del periodo clásico y especialmente de la Atenas de Pericles.

Hay otra razón que tiene que subrayarse al hablar de la escultura decorativa en la arquitectura y es la aparición de la narración en sí es decir hay una temática que no encontrábamos en las figuras aisladas de los Kuroi o de las Korai y en la arquitectura la escultura se hace digamos que descriptiva pues nos describe en múltiples historias y leyendas que son que conciernen evidentemente a la fábula clásica. Pues vamos a ocuparnos del relieve griego ¿qué podríamos decir de forma resumida de este capítulo escultórico? La escultura aplicada a la arquitectura aparece muy pronto aparece ya en el periodo arcaico en los frontones de los templos más antiguos aparecen ya con una clara intencionalidad narrativa es interesante comprobar cómo los griegos supieron desde fechas muy tempranas sacar partido y a la vez amoldarse al complejo y complicado espacio triangular de un frontón. En un primer momento las esculturas lo que hacían era hacer esculturas que decrecían en tamaño según se aproximaban hacia los ángulos laterales los ángulos del frontón pero esta desproporción se solucionó con varias fórmulas por ejemplo incorporando seres o personajes en forma de serpientes en las esquinas y así la cola se adaptaba a ese estrecho ángulo pero la fórmula más conseguida fue aquella que permitía incorporar figuras sin alterar lo más mínimo la escala así se incluyen figuras de rodillas o tumbadas para los ángulos mientras que las figuras de pie aparecen en el centro.

Uno de los ejemplos más conocidos o que merecen destacarse es el ejemplo de los frontones del templo de Afaya Nejina que es un ejemplo de templo dórico de la transición del periodo arcaico al clásico cuyos temas escultóricos son dos episodios de la guerra de Troya. Aquí el tema del espacio y la adaptación de las figuras escultóricas queda perfectamente resuelto sin alterar esa escala, la escala lógica. En los dos frontones la figura de la diosa Afaya de mayores dimensiones que un mortal por ser una divinidad ocupa el vértice central del frontón y a su

lado aparecen parejas de guerreros luchando.

Se continúa a cada lado con figuras de rodillas como arqueros mientras que en los ángulos se colocan guerreros tumbados o heridos en la guerra. Otro ejemplo pero ya del periodo clásico, fundamental también para ver el desarrollo y la evolución escultórica en el templo, es el que corresponde con el templo erigido en honor a Zeus en el santuario de Olimpia. Es un templo importante pues en su interior se alojaba una de las estatuas que realizó Fidias y que se han perdido como el resto de la obra de este escultor.

Me refiero a la estatua del dios Zeus, una estatua criso-efantina, es decir, realizada en oro y marfil de proporciones gigantescas y que representaba al dios sentado en su trono. Bueno, aparte de este ejemplo de escultura senta en su interior, voy a referirme a lo que he dicho, a la decoración escultórica tanto desde el punto de vista compositivo como narrativo porque resulta ejemplar. El tema mítico elegido para uno de los frontones responde a la famosa batalla de la pítas y centauros y las figuras híbridas de los centauros en forma de hombre y de caballo y las mujeres lapítas ultrajadas por estas bestias, según cuenta la leyenda clásica, se adaptan muy bien a ese espacio triangular.

Esta organización del espacio escultórico en el frontón alcanza en el periodo clásico en la acrópolis, en la acrópolis de Pericles, su momento cumbre. Sin duda alguna la dirección y la obra de Fidias en los distintos templos de la Acrópolis Ateniense consigue lo que podría decirse una formulación final del espacio escultórico. Aunque completamente destruidos, se encuentran completamente destruidos los frontones del Partenon y a pesar de los avatares que sufrieron los grupos escultóricos que hoy se encuentran, como saben los oyentes y muchos alumnos, en el Museo Británico de Londres, digo que a pesar de esta destrucción conocemos bastante bien la primitiva colocación de estos relieves.

En uno de los frontones se narra el nacimiento de la diosa Atenea que, como señala la teogonía, surgió Atenea o nació o brotó de la cabeza de Zeus ante la mirada atónita del resto de los dioses del Olimpo que se encuentran en ese montón en diversas actitudes, de pie, sentados o recostados. Destaca entre estos dioses el grupo escultórico de tres mujeres que todos vemos porque está reproducido en el manual de Historia del Arte del curso de acceso. Tres mujeres que dos están sentadas y una recostada sobre otra que representan a las diosas Leto, Artemis y Afrodita.

Hoy están descabezadas, sin cabeza y bastante deterioradas, pero siguen reflejando la maestría y el dominio sobre el mármol de todo el equipo de escultores de Fidias. Son además muy importantes porque son un buen ejemplo para ver la conocida técnica de paños mojados que se logra o se consigue en este periodo. El peplo túnica que reviste a los dioses parece pegarse al tronco porque parece que está mojado y en cuanto a los grupos escultóricos que se conservan de los frontones del Partenón son importantes puesto que se tratan de las únicas creaciones originales que existen del genial Fidias.

Además de los frontones son importantes los relieves esculpidos en metopas y en frisos. Sí, en

cuanto a las metopas del Partenón hay que recordar que recogen una temática muy habitual y que mencionado antes que es la lucha de lapitas y centauros que son obras que se inscriben... Pero bueno, estos frontones no son de Fidias, completamente se inscriben más bien en la mano de artistas que pertenecían al taller o a la escuela de Fidias. A Fidias no obstante sí que se le atribuye uno de los relieves más fascinantes y extraordinarios del Partenón y en consecuencia de lo que es el clasicismo helénico.

Me refiero al conocido friso de las Panateneas que es un cortejo o procesión de la ciudad en el que se encuentra entre otras figuras de hombres a caballo se encuentran músicos etcétera y una hilera de muchachas de la ciudad de Atenas que van en procesión vestidas en conopeo y que representan la procesión y la ofrenda que hacía la ciudad de Atenas a su diosa protectora. Es una fiesta que se celebraba una vez al año y en la que participaban todos los ciudadanos. Las muchachas eran las encargadas de llevar una túnica o peplo nuevo a la diosa Atenea como vencedora del dios Poseidón.

Están representadas estas doncellas o muchachas en el cortejo que recorre el largo friso, un friso muy largo que circunda la zona alta e interior del templo. Por otro lado habría que recordar que no sólo se da el relieve en la arquitectura templaria sino que nos encontramos con relieves en muchos ejemplos en lo que conocemos como estelas funerarias. Relieves que por ejemplo no recurren a los mitos en su temática sino que recurren a un mundo cotidiano mucho más sencillo e íntimo.

Visto pues este repaso de la escultura en frontones, frisos y metopas podríamos recordar a nuestros alumnos y por supuesto a nuestros oyentes los principales artífices de la escultura exenta del periodo clásico. Sí pues es importante ya que en este terreno la producción es muy intensa y además vemos a otros artistas al margen de la órbita y de la influencia de Fidias. El primer escultor digno de mención que debe tener en cuenta el alumno es Mirón, el autor del conocido discóbolo y el primer responsable en conseguir una representación que exprese la máxima tensión y el movimiento contenido.

Muy diferente, es un escultor muy diferente al segundo que voy a citar, al segundo escultor importante que es Policleto que con su Doríforo representa un atleta más estático pero a punto de iniciar la marcha. Es una obra que trata de fijar además las proporciones perfectas de la figura humana es decir el canon y esto en lo que se refiere al siglo V a.C. Un siglo después, el IV a.C. varios artífices destacan artistas cuya obra presenta además sustanciales cambios con respecto a la centuria anterior. A pesar de que el siglo IV a.C. entra dentro del periodo clásico siempre se refiere a este siglo como un siglo de crisis, ¿qué ocurre?, ¿cómo y por qué se produce ese cambio? Efectivamente con el siglo IV a.C. seguimos en pleno clasicismo pero el paso del siglo V al IV se realizó con un telón de fondo que diríamos que afectó al arte y este telón de fondo fue en las guerras del Peloponeso, unas guerras que duraron 30 años y que terminó con la derrota de Atenas ante Esparta.

Es cuando Atenas pierde su hegemonía e inicia una crisis que no se va a resolver hasta la

Llegada de Filipo de Macedonia, es decir, hasta la monarquía que unifica la Grecia continental. Evidentemente la capitulación de Atenas y por tanto de todo el Ática ante esa ciudad poderosa que era Esparta supuso una situación que hizo de alguna forma cambiar la historia de Grecia. Cambió la mentalidad, también cambiaron los antiguos ideales de los griegos, cambió la confianza en la ciudad, en la polis, en la democracia, etcétera.

Y todo esto tuvo de alguna forma una repercusión en las producciones artísticas que se realizaron durante el siglo IV. Para algunos historiadores esta centuria supuso un segundo clasicismo pero de alguna forma puede decirse que el sereno, o sea, el clasicismo o el equilibrio sereno característico del siglo V se rompe para dar paso a un período más expresivo o que expresa tensiones emocionales más pasionales o bien sensaciones de melancolía o de inquietud espiritual. Un ejemplo característico lo ofrece un escultor como Escopas con sus Vacantes o bien Prasíteles cuyos modelos de Hermes o de Apolo presentan una languidez, por decirlo así, una actitud psicológica completamente nueva.

¿Se podría decir que las producciones artísticas de este siglo IV anterior a Cristo son un preludio del helenismo? Creo que sería acertado señalarlo, entre otros motivos porque el período helenístico comienza antes de finalizar el siglo IV. La escultura de este siglo, del siglo IV antes de Cristo, contiene ya muchísimas fórmulas que un siglo después o siglos después se van a desarrollar. Es interesante señalar que en los últimos momentos de este siglo IV surge un capítulo nuevo en la escultura que va a tener una repercusión importantísima después y me refiero al retrato, que como sabemos el retrato implica una caracterización ideológica que se dio en los últimos momentos del siglo IV y recordemos como uno de los mejores escultores del momento es Lisipo que fue el escultor de Alejandro Magno.

¿En cuanto a la escultura del período helenístico qué podemos destacar? Bueno, yo destacaría como en primer lugar, como un rasgo importante, la división de escuelas. La muerte precoz de Alejandro Magno en el año 323 antes de Cristo provoca la división de su enorme imperio en varios estados que se reparten sus generales. En las capitales y grandes ciudades de estos estados nuevos, en algunas de estas capitales digo que se convierten en importantes centros artísticos y cada uno de estos centros tendrá su peculiaridad.

Peculiaridades que resultan muchas veces que son peculiaridades que proceden de sus propias tradiciones orientales, persas, egipcias, etcétera. Se puede decir que de alguna manera se rompe la unidad cultural que había caracterizado a la Grecia clásica y surge una variedad local que enriquece y que hace compleja la producción artística. ¿Existen características comunes en la escultura helenística? Sí, a pesar de la variedad, existen rasgos comunes y son, por ejemplo, la representación de las pasiones que acabo de decir que empieza ya en ese siglo de crisis del siglo cuarto.

La representación de las pasiones, el realismo, el movimiento, la agitación, las contorsiones en las esculturas, las composiciones siguiendo esquemas de arabesco, que son concepciones absolutamente novedosas que podemos encontrar, por ejemplo, muy palpablemente en los

relíferes del altar de Pérgamo o en el conocido Laoconte y sus hijos o también en la famosa victoria de Samotracia. Por otro lado, la búsqueda del realismo va pareja con la búsqueda de temas cotidianos o escenas costumbristas que es un rasgo que se da en unas escuelas, mientras que en otras, por ejemplo, se da un mayor énfasis en conseguir el máximo dramatismo, como es el, recordemos, ese galo moribundo, un ejemplo importante. ¿Cuáles serían las principales escuelas? Entre las escuelas que destacan está la de Pérgamo, que Pérgamo es un nuevo reino que surge en la zona de Asia Menor, que es producto de esa desmembración del Imperio Alejandro que he mencionado.

El reino de Pérgamo sufrió, voy a comentar un hecho histórico para explicar un poco sus caracteres escultóricos, sufrió los ataques de los galos o gálatas y a su escuela pertenecen esa serie de galos moribundos que acabo de citar o galos en actitud de suicidarse. Se caracteriza sobre todo por buscar, ante todo, el dramatismo, las actitudes forzadas y originar un tipo de modelo escultórico con numerosos puntos de vista, aunque es bien cierto que estos rasgos son inherentes a toda la escultura helenística. A esta escuela pertenecen las esculturas y los relieves del famoso altar de Pérgamo, un altar de enormes proporciones con un friso que representa la lucha entre los dioses y los gigantes, que es una lucha conocida con el nombre de gigantomaquia.

Se trata de un friso donde la tensión, donde el movimiento, donde la agitación, la confusión de figuras humanas es lo que predomina, predomina ante todo. Otra importante escuela la encontramos en Rodas, es una isla próxima a la zona de Asia Menor. Se piensa que de esta escuela de Rodas, Rodia, pertenece el escultor que hizo la famosa victoria de Samotracia, que es una, podríamos decir, que es una de las obras cumbres de la escultura griega, una figura femenina alada con un ropaje que ventea, que ondula ante el viento y cuya tela parece casi que es una seda que está pegada al cuerpo creando remolinos, espirales, etcétera.

Por último, cabe destacar también la escuela de Alejandría, que es la que mejor representa el realismo escultórico y es un realismo que es muy palpable además en sus pequeñas terracotas, terracotas de tamaño pequeño que se llaman tanagras. Antes has mencionado el conocido grupo escultórico de Laoconte y sus hijos. ¿A qué escuela pertenece? Este grupo escultórico se encontró en Roma en pleno renacimiento y es difícil determinar su procedencia o saber a cuál de las numerosas escuelas o ciudades helenísticas pertenece.

Ahora bien, de esta obra hay testimonios de la antigüedad y un autor romano como Plinio señaló que ya se encontraba en la casa del emperador Tito y dio incluso, Plinio da incluso el nombre de los autores o de los escultores, de hecho se llamaban Agesandro, Polidoro y Atenodoro. Plinio además nos dice que se esculpió de un solo bloque de mármol y es posible que estas pistas dadas por Plinio hayan servido para que algunos historiadores planten su procedencia a escuela y parece ser que vuelve a venir de esos talleres de la isla de Rodas. De todas formas, esto es una hipótesis.

Uno de los aspectos interesantes de esta obra del Laoconte es que estuvo enterrada durante

muchos siglos y que en el siglo XVI su hallazgo supuso un auténtico impacto en los ambientes artísticos de Roma. Ese barroquismo, es decir, ese movimiento de la composición del Laoconte, que es una composición muy compleja y con una temática muy dramática, podríamos decir que cuajó de una forma neta en toda una serie de artífices de finales de la centuria, de finales del siglo XVI y que de alguna forma esta escultura cambiaría el rumbo de la escultura del siglo XVII. Para terminar, ¿qué podríamos destacar de la escultura de los griegos? Bueno, como he dicho al principio, que es la manifestación plástica más importante, que a diferencia de la pintura, como vimos en la emisión anterior, que apenas no se conserva y la conocemos a través de vasos griegos, la escultura la podemos estudiar en sitio.

Creo que el alumno debe hacer unos esquemas y tener claro las características de cada periodo. Hay ese periodo arcaico con las core o los curois, con una escultura todavía de rasgos muy rígidos, son esculturas bloques, mientras que el periodo clásico, digamos, es el momento cumbre. Las escuelas, como acabamos de ver, son sobre todo del periodo helenístico.

Pero aparte de que estudie los rasgos generales y las características de cada periodo, el alumno también debe tener en cuenta que casi toda la historia de la escultura griega no se ha hecho con los originales, sino con muchas copias que realizaron los escultores romanos. Gracias a las copias de los escultores romanos conocemos esta faceta del arte griego y eso lo veremos en próximas emisiones. Nos despedimos ya.

Muchísimas gracias por haber estado esta noche. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y gracias.

La UNED les ha acompañado con dos horas y media de radio educativa y cultural. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes en esta misma emisora y a nuestra hora habitual. Nuestro primer espacio será la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Continuaremos con Foro Político y Sociológico y Revista de Filosofía. Nuestro último espacio será, como es habitual, el curso de acceso. Gracias por su compañía.

Les esperamos de nuevo mañana. Que pasen una feliz noche.