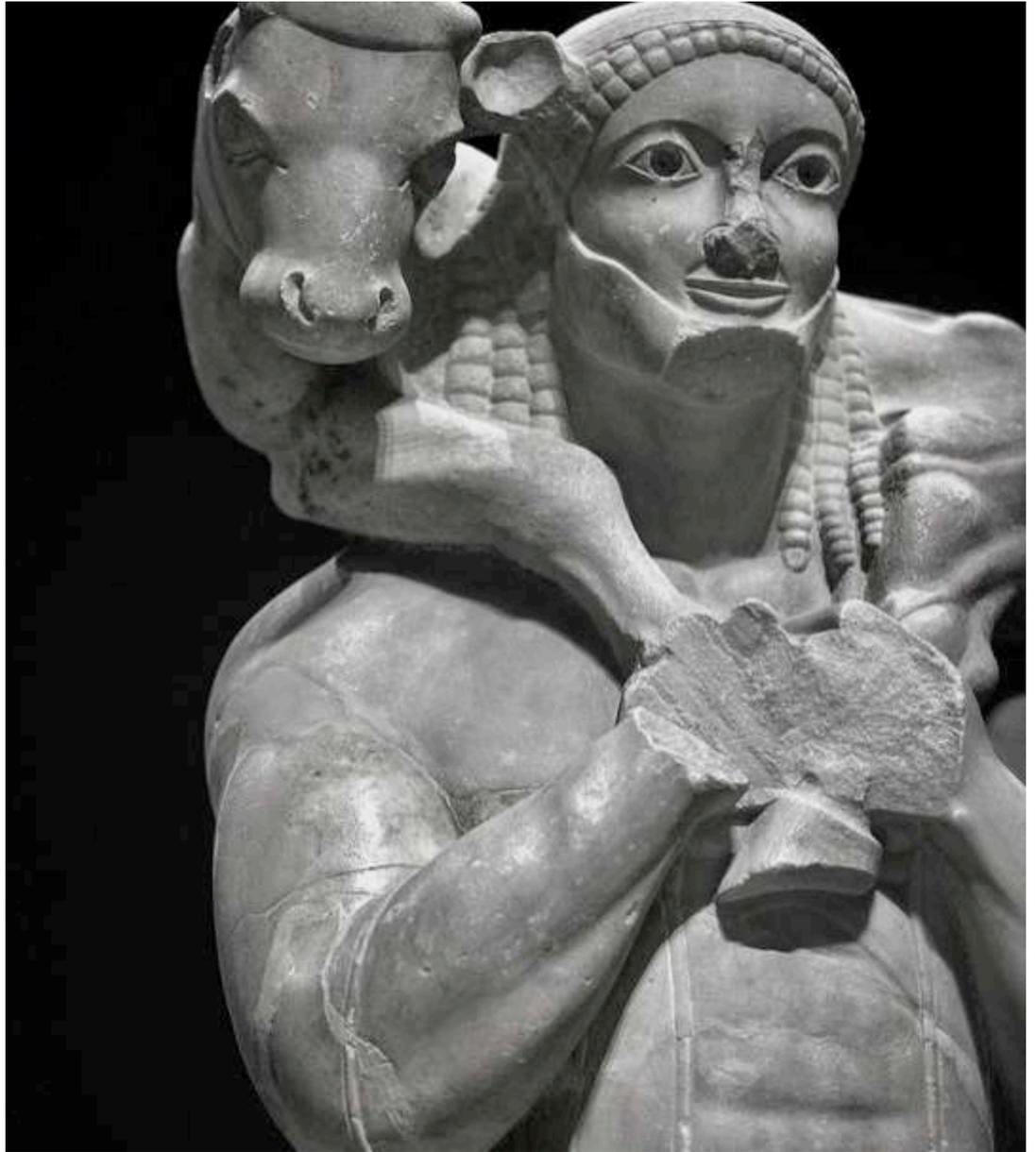

La escultura griega

La escultura en Grecia tuvo un **gran desarrollo** y se considera **el punto de partida de toda la escultura occidental**. Sin embargo la principal fuente para su estudio **son las copias de época romana**, ya que **se han conservado muy pocos originales griegos**.

Los **materiales** más usados fueron la **pedra**, especialmente la **pedra caliza y el mármol**, a la que se le aplicaba **policromía** e incluso se añadían **elementos accesorios** (pasta vítrea para los ojos, lanzas, joyas...) para darle un **mayor realismo**.

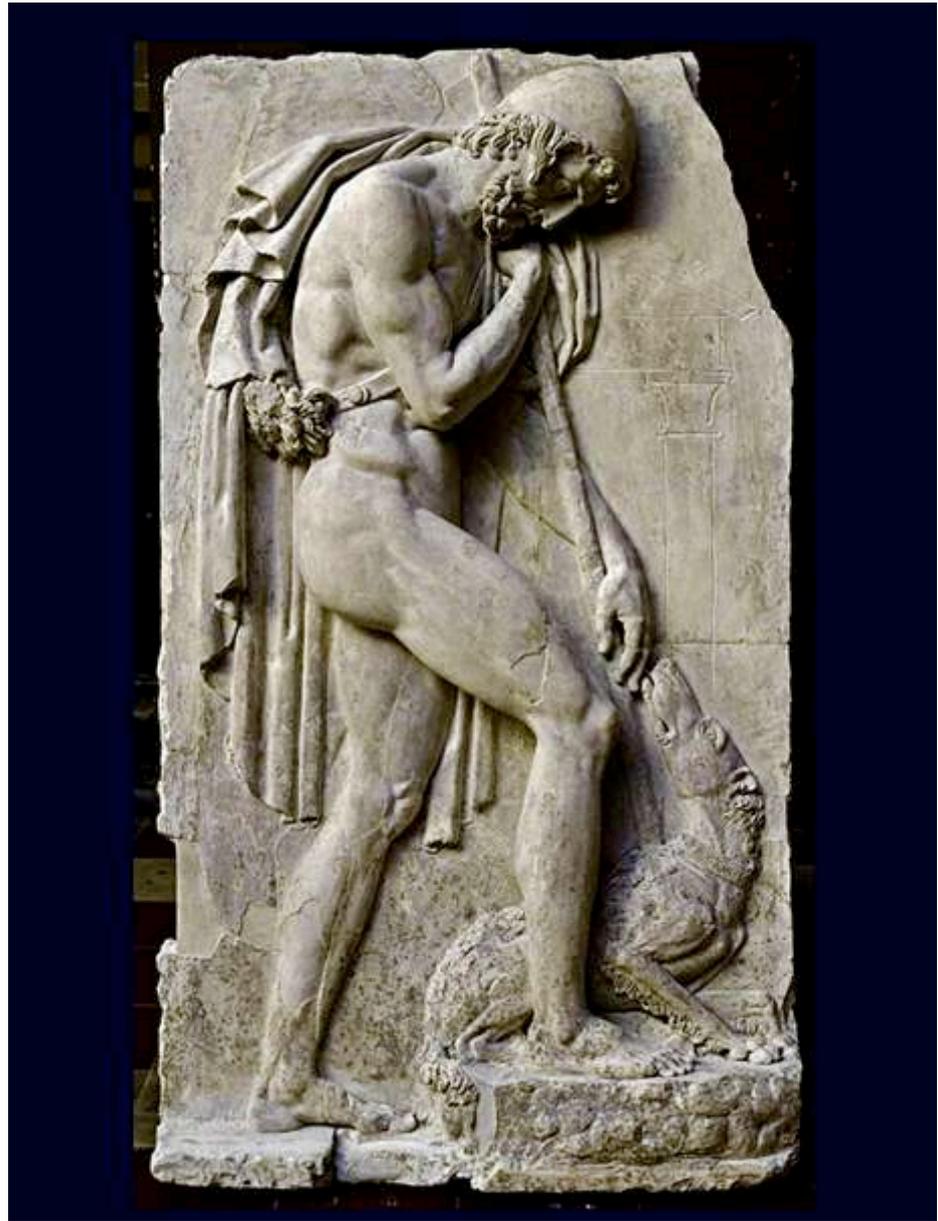

El otro material utilizado es el **bronce**, trabajado mediante la **técnica de la cera perdida**. También se realizaron las llamadas estatuas de crisoelefantina, con una **estructura de madera recubierta por placas de oro y de marfil**.

Se realizan tanto obras exentas (dioses, héroes y atletas), como relieves subordinados a la arquitectura (frisos, metopas y frontones), que aparecen perfectamente adaptadas al marco.

Desde época arcaica el principal objetivo de la escultura griega era alcanzar la perfección en la representación de la figura humana, consecuencia del carácter antropocéntrico de esta cultura, y conseguir, con ello, la más fiel imitación de la naturaleza pero idealizándola.

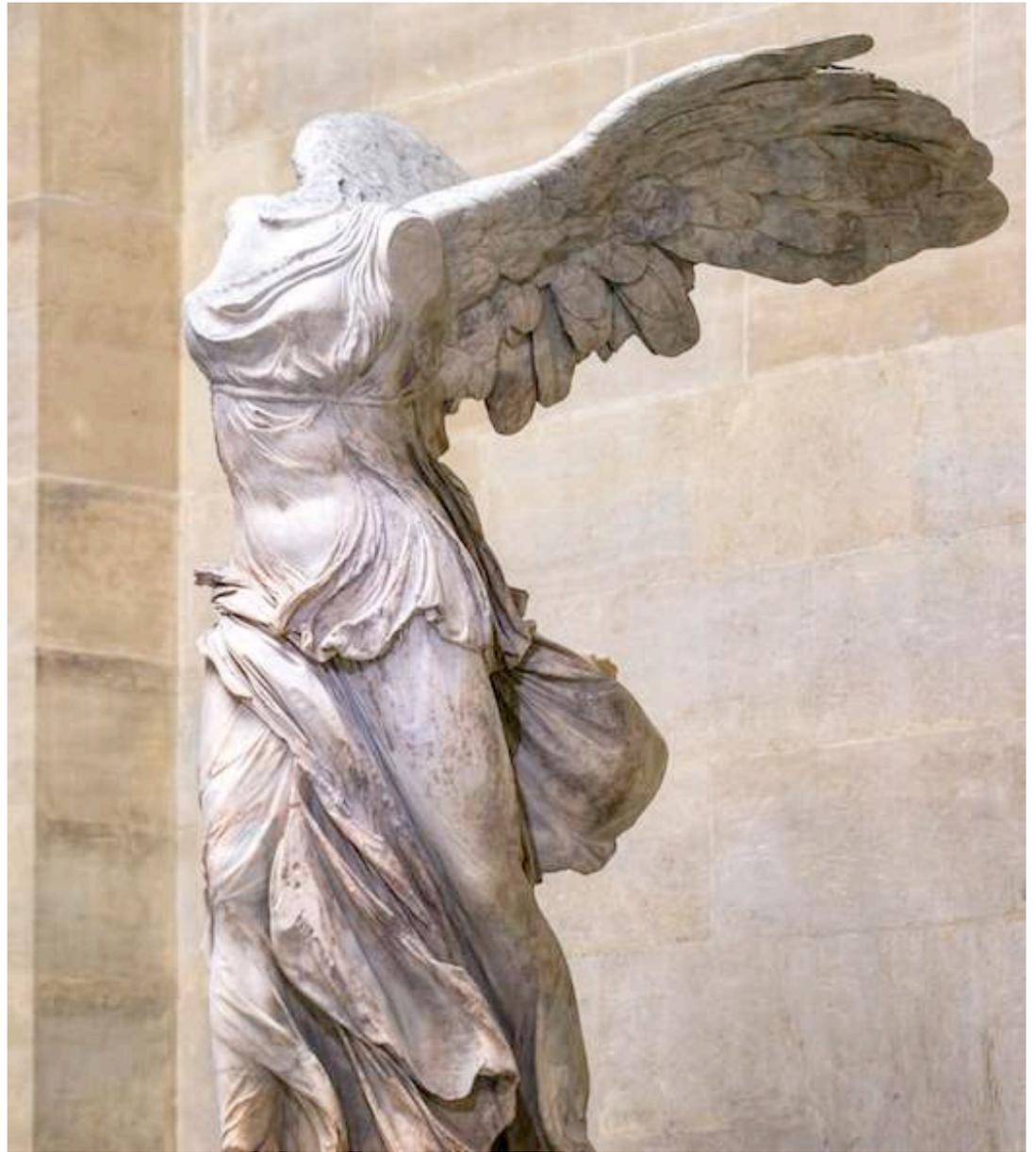

7

Statue of a male figure, possibly a deity or hero, standing on a pedestal. The figure is nude, with a small loincloth, and has a draped object over his left shoulder.

Statue of a male figure, possibly a deity or hero, standing on a pedestal. The figure is nude, with a small loincloth, and has a draped object over his left shoulder.

En la **evolución** de la escultura griega podemos distinguir **tres etapas**: la **época arcaica**, la **época clásica** (dividida a su vez en **estilo severo**, **clasicismo** y **clasicismo tardío** o **segundo clasicismo**) y la **época helenística**.

LA EVOLUCIÓN DE LA ESCULTURA GRIEGA (V)

Mirón

Policleto

Lisipo

ARCAICA (S. VIII-V A. C.)

CLÁSICA (S. V-IV A.C.)

HELENÍSTICA (S. III-I A.C.)

Koré

Kouros

Praxíteles

Scopas

Fidias

Escuelas: Rodas, Pérgamo, etc.

ESCULTURA ARCAICA.

Las **primeras manifestaciones** escultóricas en Grecia son las **xoana**, estatuas de culto realizadas en madera, conocidas gracias a las **fuentes literarias** pero de las que **no se conserva nada**. Pero pronto **la madera fue sustituida por la piedra**, mármol principalmente.

En **época arcaica** las obras **más representativas** son los llamados **kouroi** (**kouros** en sing.) y las **korai** (**koré** en sing.), inspirados en **modelos orientales**, principalmente **egipcios**, como consecuencia de los contactos comerciales con Oriente, y que se refleja en su **carácter cúbico y cerrado**, el **frontalismo**, la **rigidez** y el **estatismo** de estas primeras esculturas.

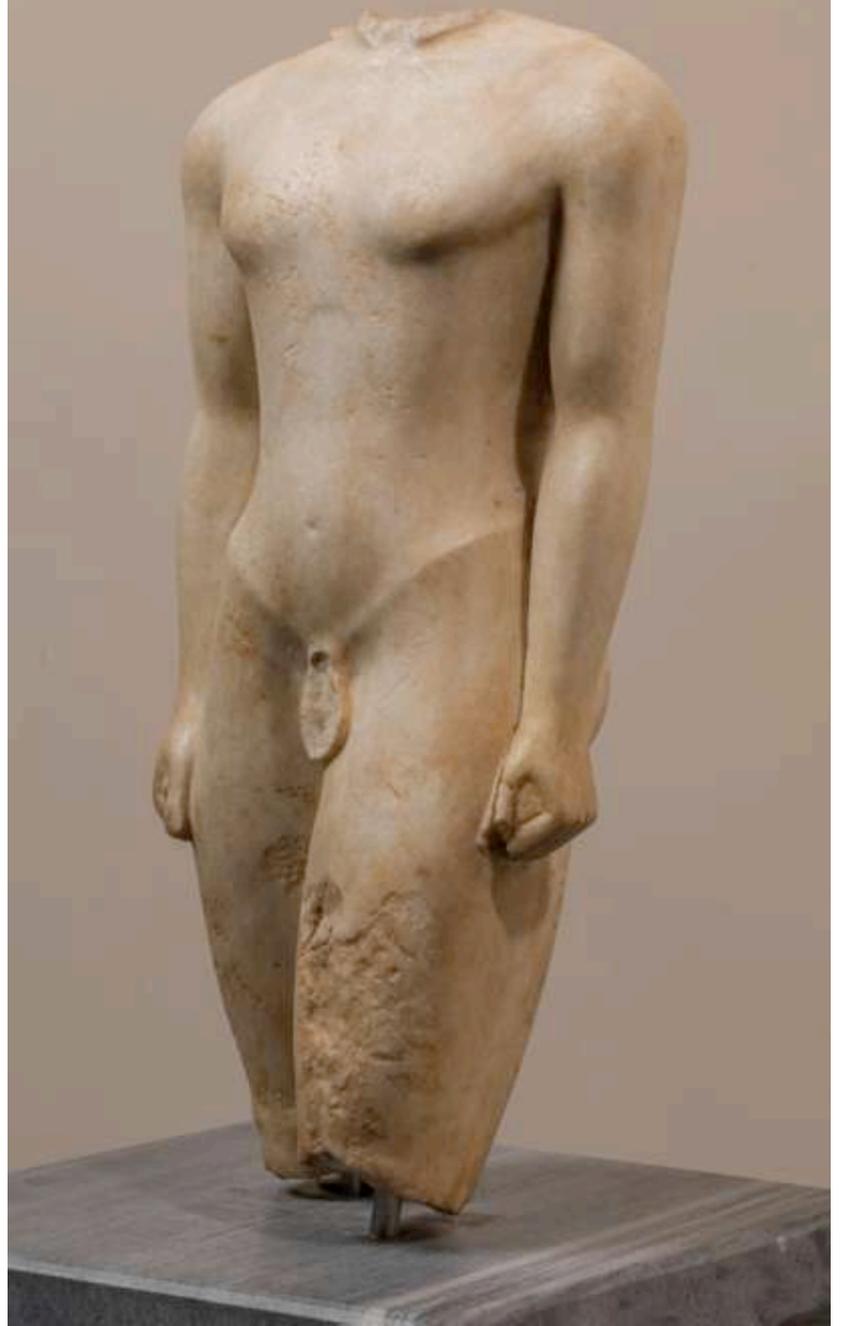
Los **kouroi** son representaciones de jóvenes atletas desnudos (melena y diadema) con carácter cúbico y cerrado, que aparecen representados con una pierna adelantada, los brazos pegados al cuerpo y los puños cerrados, en actitud hierática y frontal. En cuanto a su anatomía, al igual que el cabello, se representa de forma antinaturalista y simplificada, aunque existe una evolución hacia formas cada vez más naturalistas.

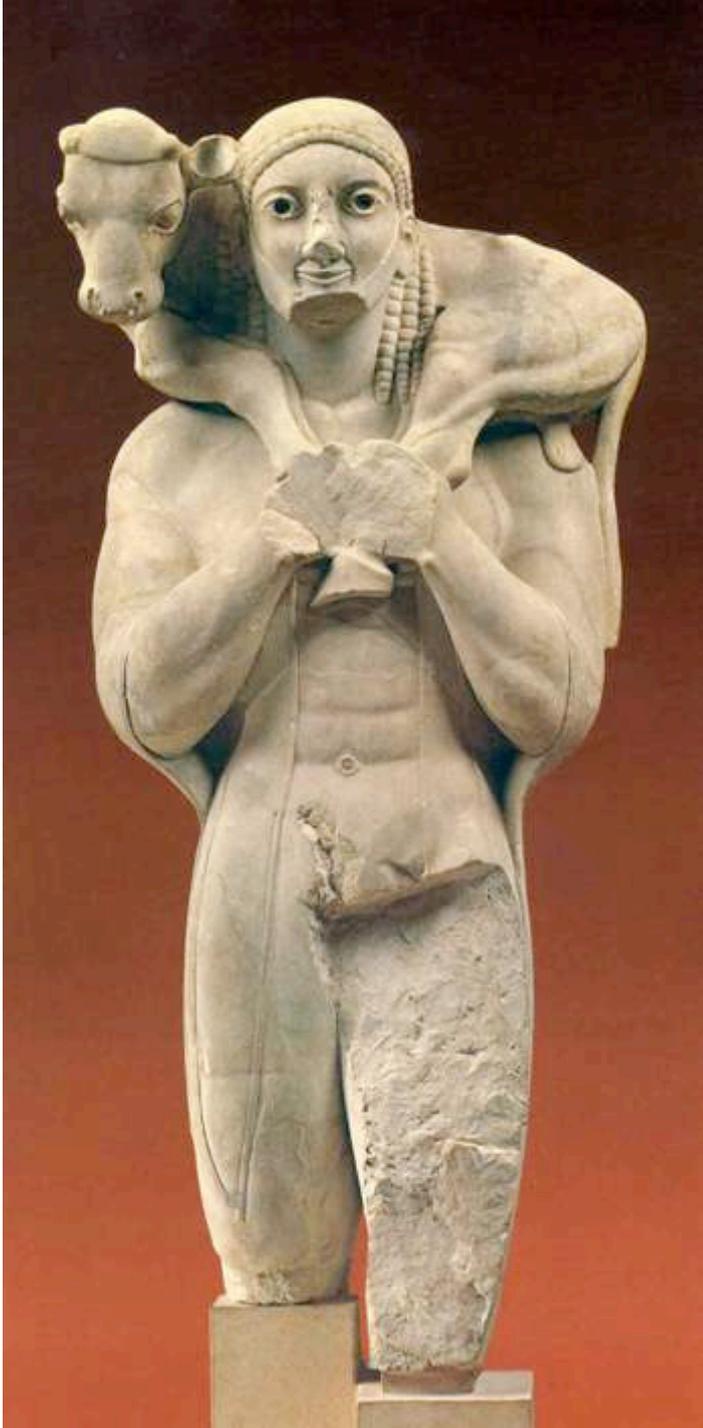

En su **rostro**, se **esboza una sonrisa**, llamada **sonrisa arcaica**, para **dotarlos de vida (Kouros Anavyssos)**. En cuanto a su **función**, pudieron tener **carácter votivo** (exvoto entregado para dar las gracias por la victoria) o **funerario** (estatua conmemorativa en honor a atletas jóvenes).

Las **korai** son figuras de mujeres jóvenes que presentan las mismas características que los kouroi, aunque en este caso **aparecen vestidas con túnica larga y manto**, prendas que caen formando **numerosos pliegues** representados de forma esquemática y con los bordes en zig-zag.

Además, a veces aparecen con **una mano extendida portando una ofrenda** (flor, pájaro...) en honor a la divinidad, **o sobre el pecho (Koré del peplo)**. En cuanto a su interpretación, **se cree que tenían carácter votivo ya que podían representar a sacerdotisas que portan en su mano ofrendas entregadas a los dioses.**

ESCULTURA CLÁSICA.

En la **primera mitad del siglo V a.C.** aparece un **estilo de transición al clasicismo** con esculturas caracterizadas por la **ruptura de la frontalidad**, un **mayor naturalismo** en la representación de la anatomía y los ropajes, una **mayor expresividad** (rostro serio y severo) y **menor rigidez que las anteriores.**

Esta etapa de transición, con ejemplos como el **Auriga de Delfos**, se denomina **Estilo Severo**. Esta escultura de bronce y posiblemente policromada, formaba parte de un grupo escultórico que incluía la cuadriga con 4 caballos y un esclavo sujetando las riendas.

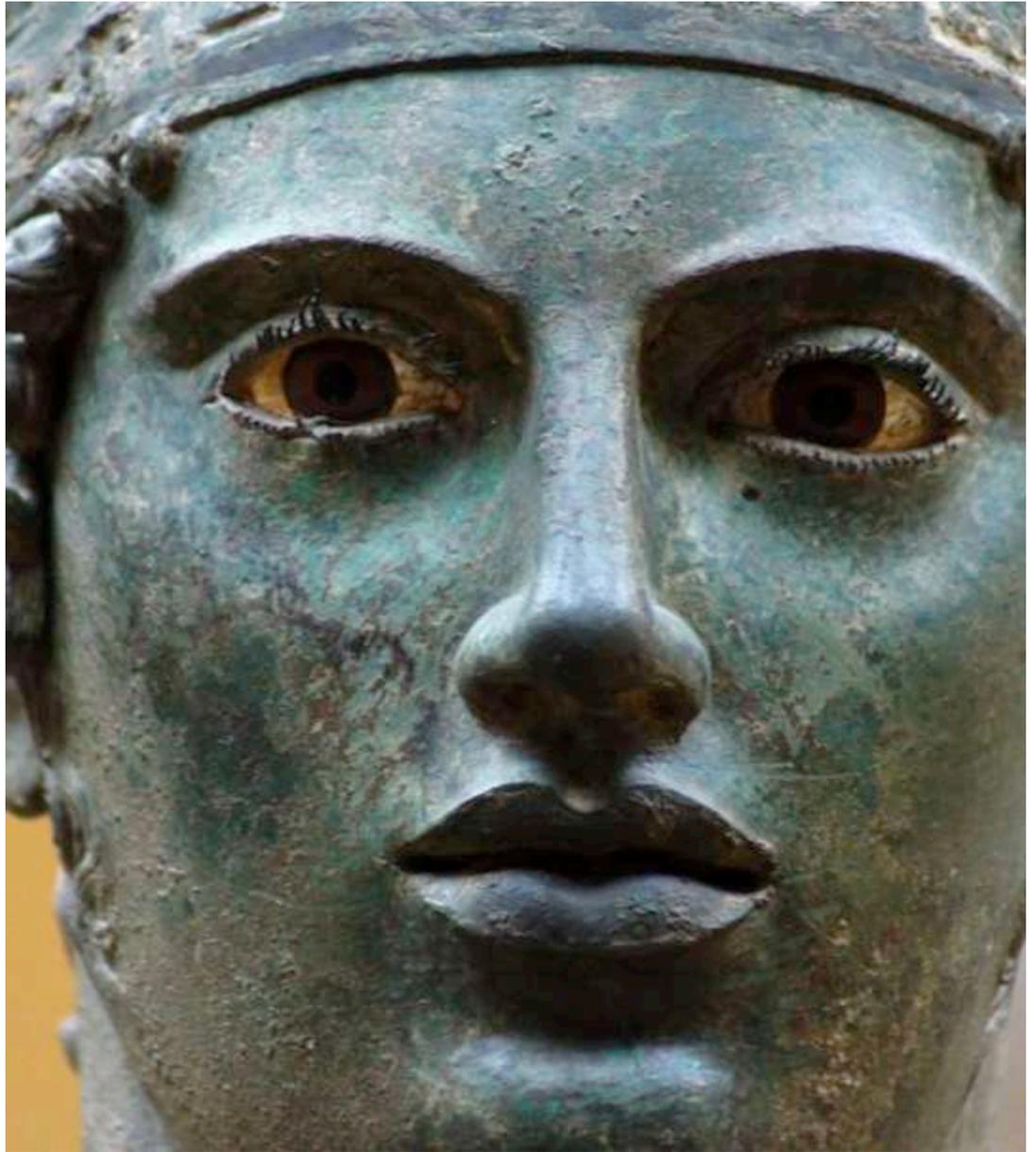

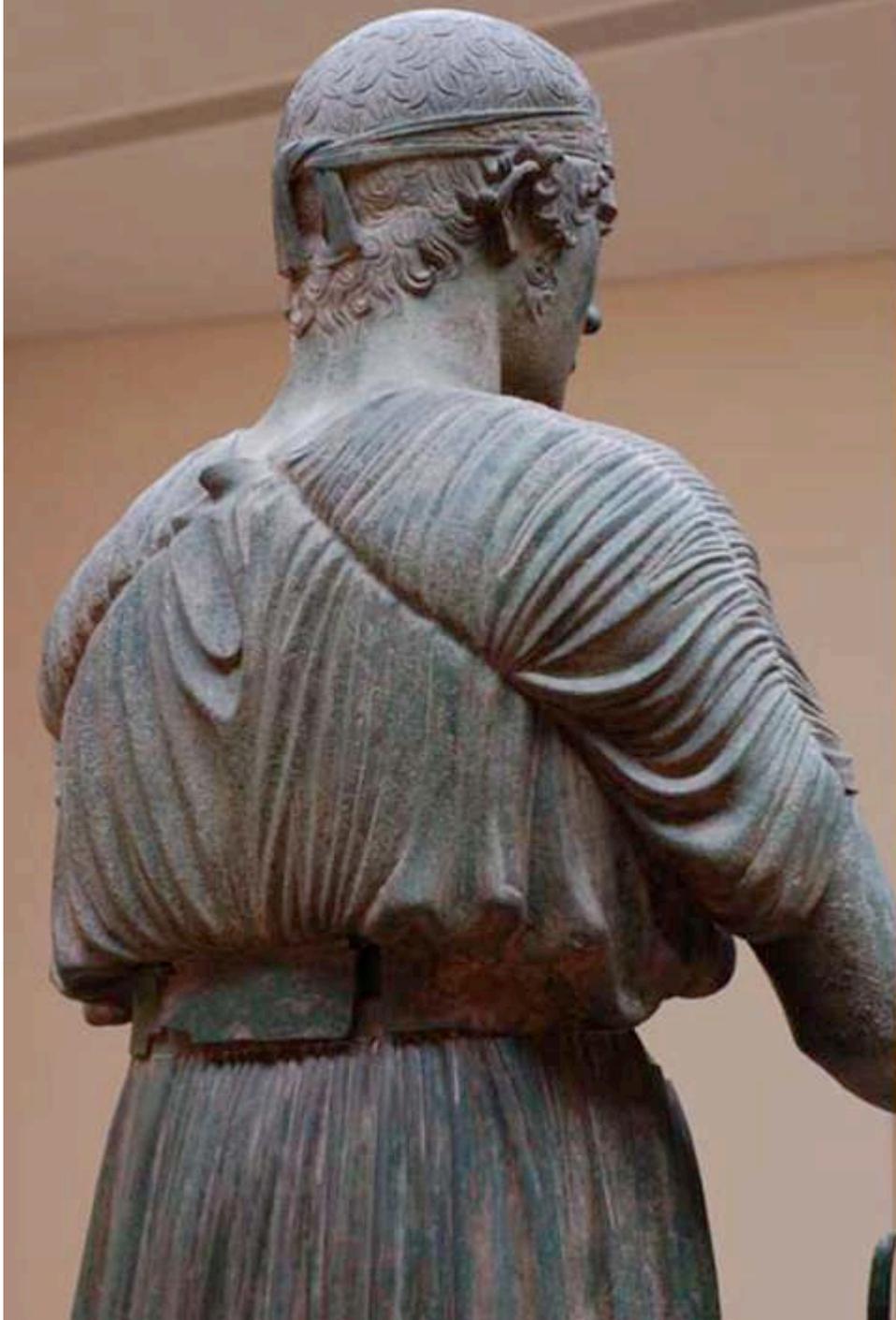

En ella podemos apreciar ciertos signos de **continuidad**, como el **estatismo y rigidez del auriga a pesar de la acción que se está llevando a cabo**, y el **esquematismo en la representación del pelo**, muy plano, y los **pliegues de la túnica**, que recuerdan a las aristas de una columna (parte inferior), aunque son más naturalistas y dinámicos en la parte superior.

El cambio se refleja principalmente en el rostro, ya que desaparece la sonrisa arcaica y muestra una actitud seria y severa, con rasgos más naturalistas, gracias a un modelado más minucioso y, además, se rompe con la frontalidad ya que la figura aparece ligeramente ladeada hacia la derecha

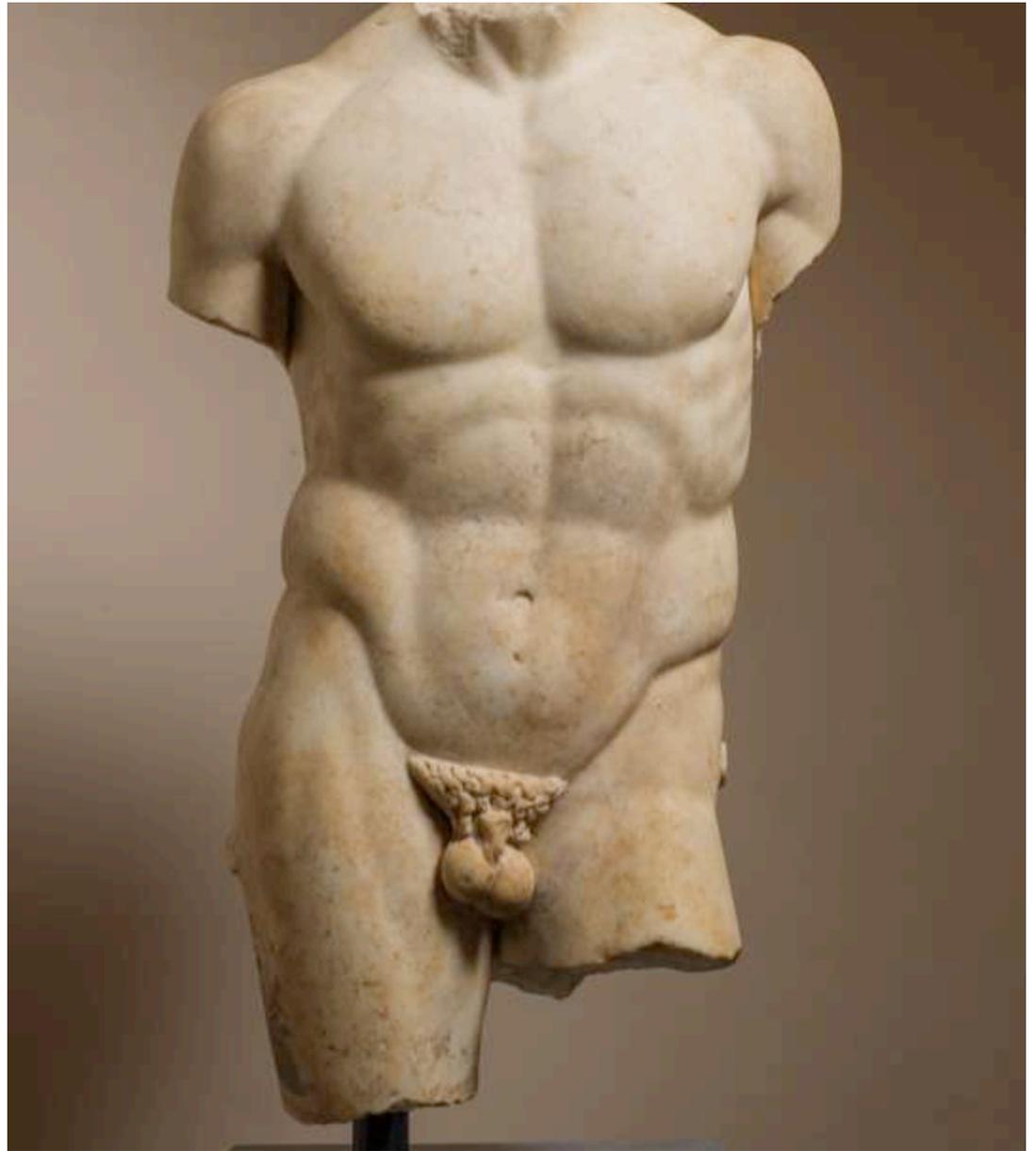
Tras esta etapa de transición, en la 2ª mitad del siglo V a.C. la escultura alcanza su culminación durante el **Clasicismo**, creando obras que han quedado como modelos de belleza y perfección.

En esta etapa los escultores intentan alcanzar el modelo ideal de belleza humana. Para ello realizan un estudio matemático de las proporciones que debería tener el cuerpo humano perfecto aplicando para ello un canon de proporciones ideales (cabeza como medida base) para conseguir la perfecta armonía y proporción entre las diferentes partes del cuerpo

Es, por tanto, una escultura más naturalista, aunque no pretenden realizar una copia exacta de la realidad sino que buscan corregirla y mejorarla, presentando un perfecto estudio anatómico, al igual que de los ropajes. Pero esta belleza ideal no es solo física, también tratan de representar la belleza interior que se refleja en un rostro sereno y equilibrado.

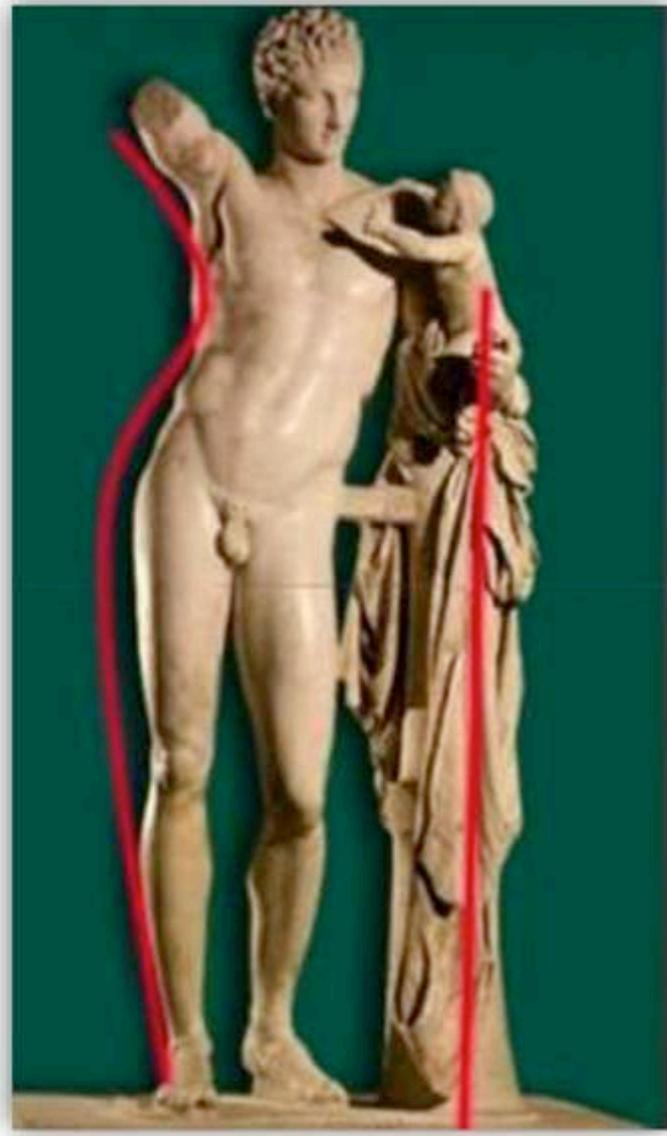
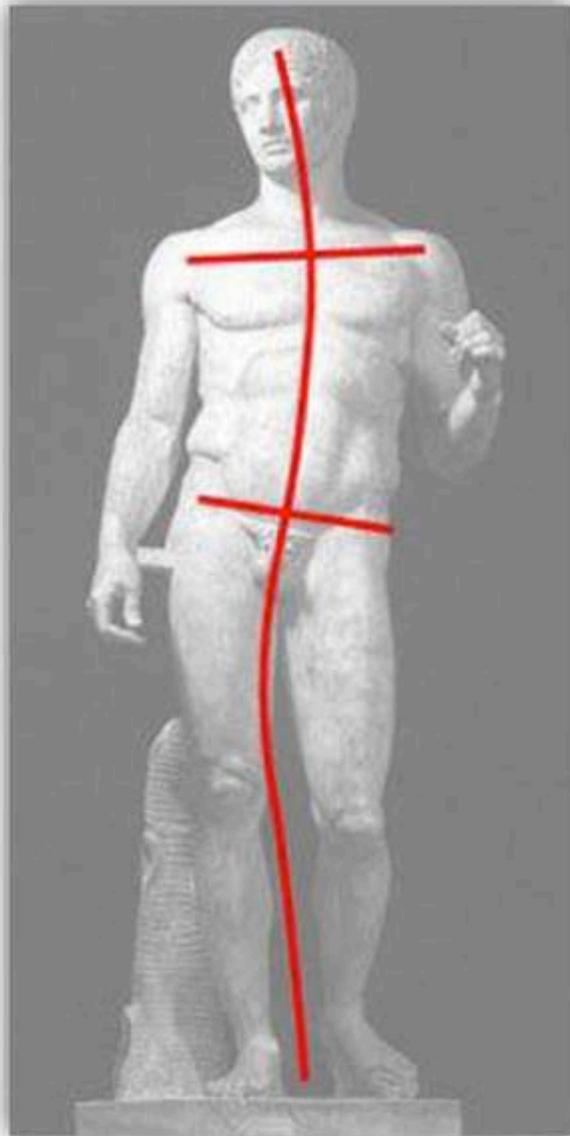

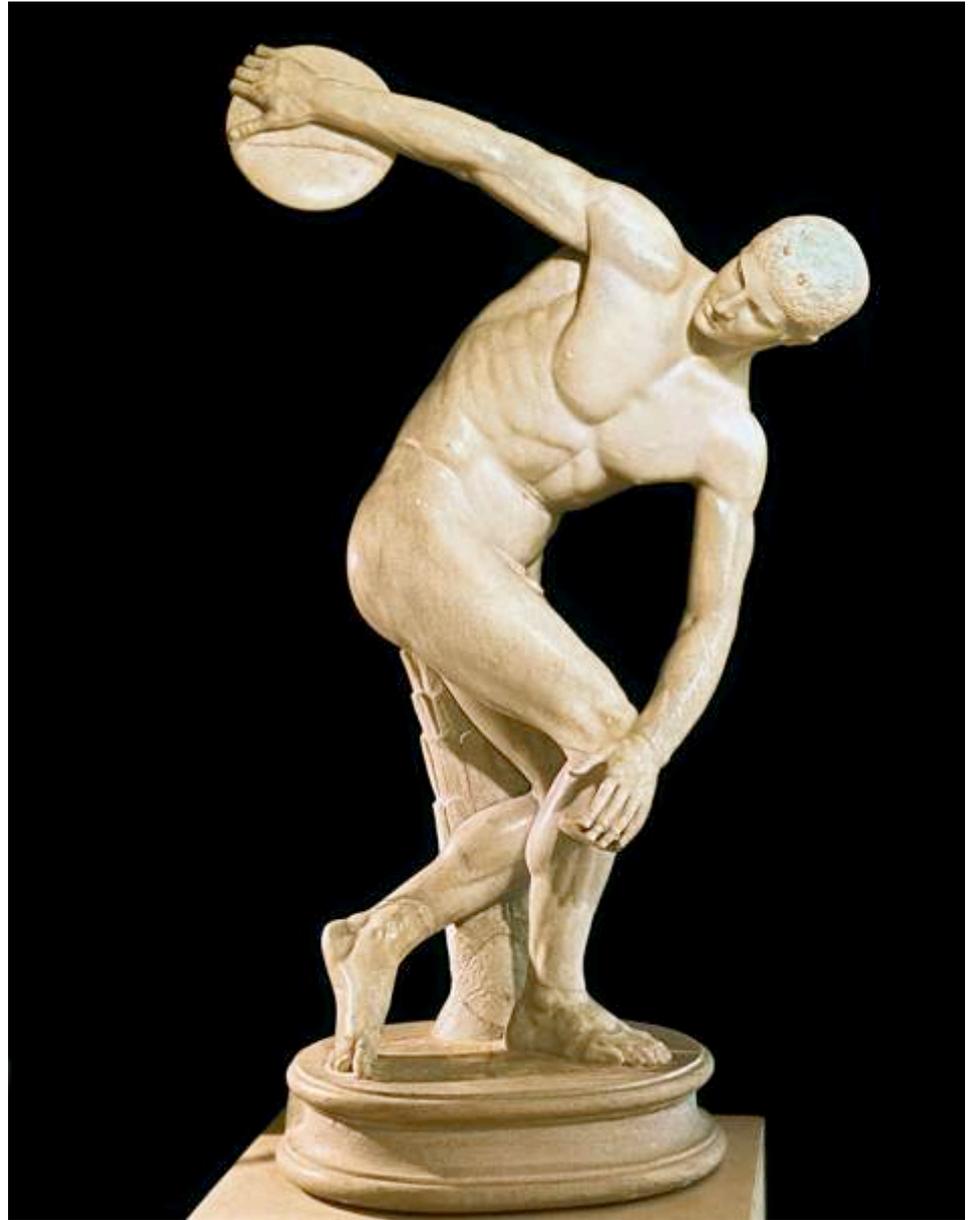
Se abandona, además, la frontalidad y la rigidez de la etapa anterior buscando el equilibrio mediante el **contrapposto** (oposición armónica de las diversas partes del cuerpo, unas en tensión y otras, sus opuestas, en reposo), y el **escorzo** (disposición de un objeto o parte del cuerpo de forma perpendicular al plano de la escultura). También hay un mayor interés por la representación del cuerpo en movimiento aunque es un movimiento en potencia, contenido.

Postura contraposto

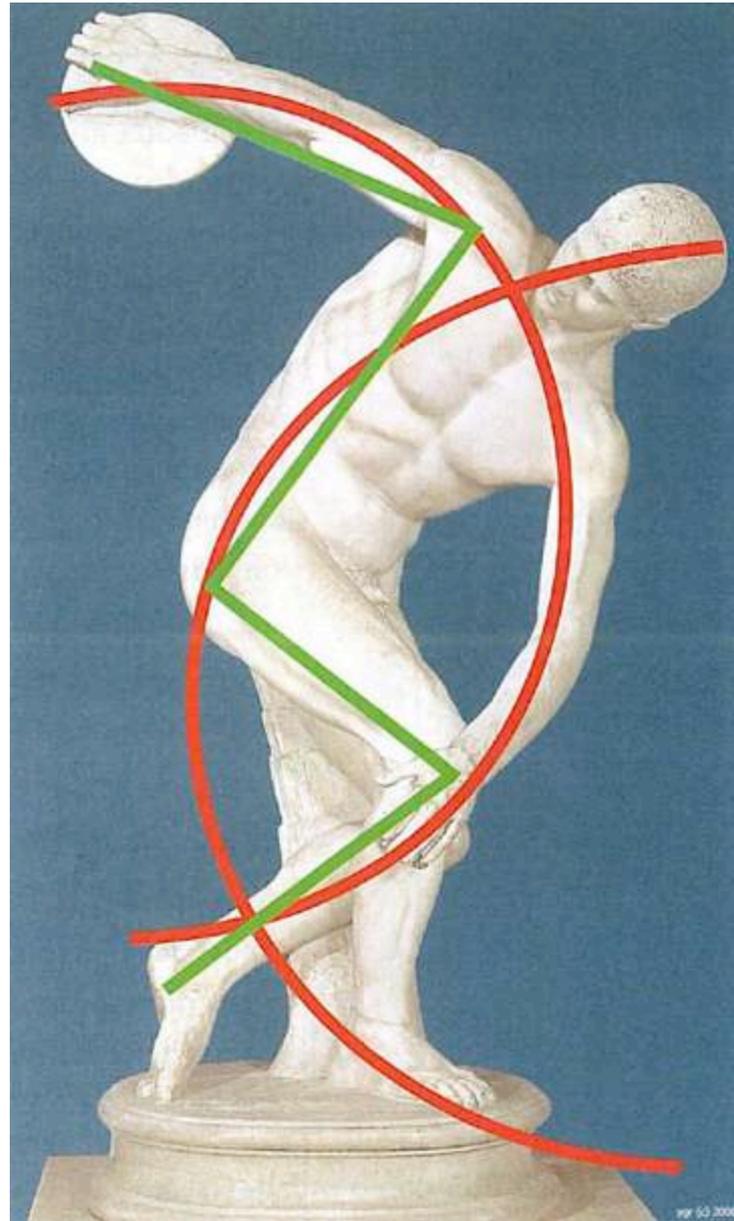
El **primer escultor** del clasicismo fue **Mirón**, un **broncista** cuya obra más conocida es el **Discóbolo**, estudiada a partir de una **copia romana en mármol**.

La escultura representa a un atleta desnudo en el momento justo en que se dispone a lanzar el disco, por lo que presenta un gran avance en la representación del movimiento ya que el cuerpo aparece flexionado y completamente en tensión (musculatura).

Pero no es un movimiento violento sino en potencia ya que capta el instante fugaz en el que el atleta se dispone a iniciar el giro para lanzar el disco. Esta postura obliga a adoptar una composición curvilínea ya que la escultura aparece inscrita en un gran semicírculo formado por los brazos, pero que logra equilibrarse con otro gran semicírculo formado por el cuerpo del atleta. Además, una serie de diagonales contrapuestas o en zig-zag que van desde el disco hasta la pierna izquierda le dan dinamismo a la escultura.

A pesar de la tensión vemos que el rostro no acompaña a la acción ya que aparece completamente sereno. La anatomía muestra un gran avance ya que el escultor realiza un perfecto estudio anatómico del cuerpo en tensión y de las proporciones, aunque el modelado es todavía un poco plano, sobre todo en el pelo.

Policleto era un bronceista de Argos que **escribió un tratado, Canon**, sobre las **proporciones ideales del cuerpo humano**, que **pone en práctica en su escultura del Doríforo**.

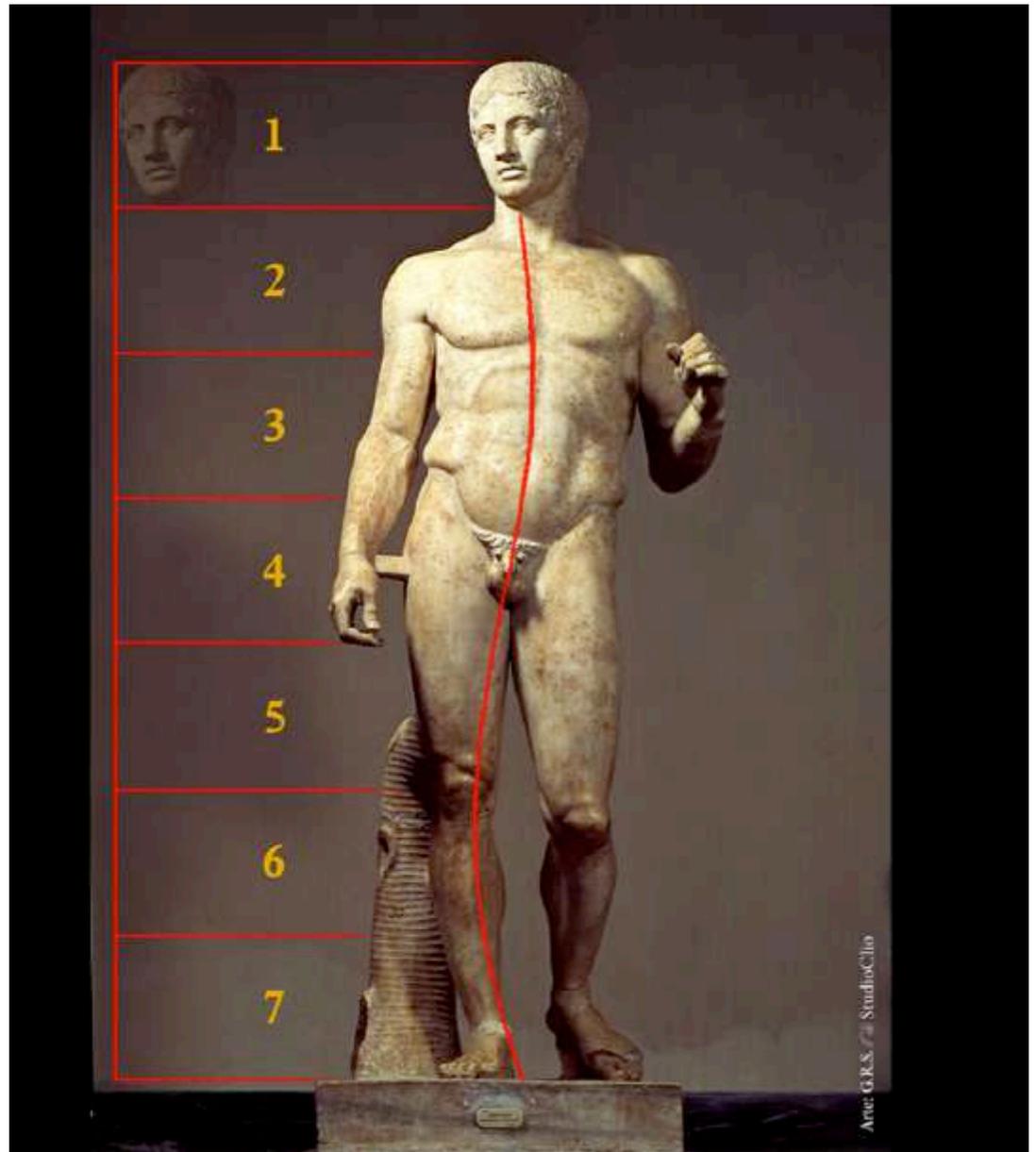
La escultura representa a un joven atleta desnudo que lleva una lanza en su mano izquierda (hoy perdida).

La figura presenta una gran preocupación por conseguir la armonía y el equilibrio perfecto entre las diferentes partes del cuerpo, para ello adopta la postura de **contrapposto** en la que el brazo derecho cae relajado junto al cuerpo mientras su brazo izquierdo sujeta la lanza y su pierna derecha sostiene todo el peso mientras que la izquierda aparece relajada.

El Doríforo presenta además un **perfecto estudio anatómico** que se basa en la utilización de un **canon de proporciones** de siete veces el tamaño de la cabeza (**canon de 7 cabezas**). El **rostro** con expresión serena, armoniosa y equilibrada, se aleja de la realidad.

El otro gran escultor del siglo V a.C. es **Fidias**, considerado el gran maestro del clasicismo. Sus obras destacan por la belleza serena y por el tratamiento de sus telas dándoles flexibilidad y transparencia mediante la **técnica de los paños mojados**. Esta técnica se basa en la representación de las telas como si estuviesen mojadas pegándose al cuerpo, resaltando así su anatomía.

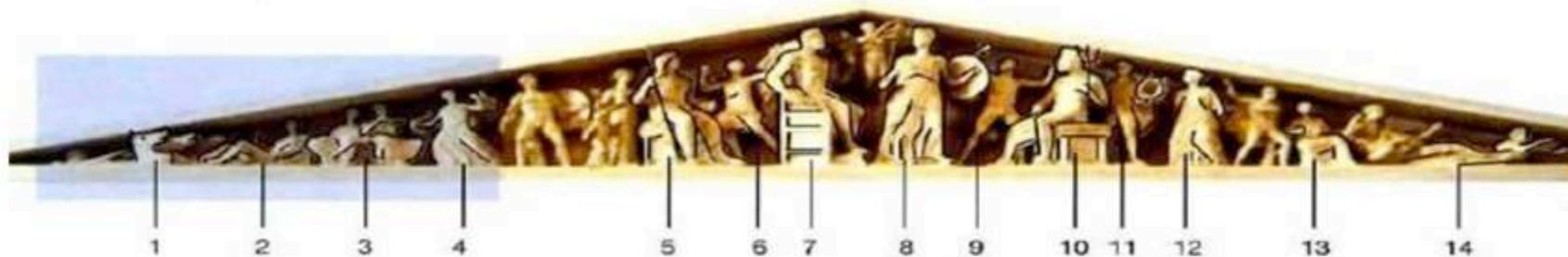
Sus obras más importantes fueron la **Atenea Parthenos**, escultura de crisoelefantina colocada en la cella del Partenón, y la decoración escultórica del Partenón (metopas, friso interior y frontones).

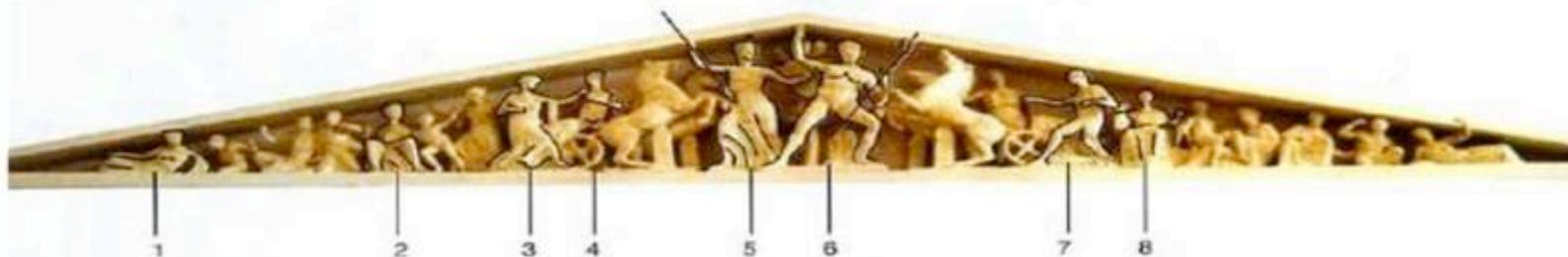

El programa iconográfico consistía en tres temas: los **frontones** estaban **dedicados a Atenea**, en el oriental se representa **su nacimiento** y en el occidental **la lucha entre Poseidón y Atenea por el patronazgo de la ciudad de Atenas**.

1. Helios con su carro de caballos surgiendo del Océano, el río que, según los griegos, rodeaba la tierra. 2. Dionisos.
 3. Kore y su madre Démeter, diosas de la fertilidad. 4. Hebe, copera de Zeus. 5. Hera, esposa y hermana de Zeus.
 6. Hermes. 7. Zeus. 8. Atenea coronada por Niké. 9. Hefaisto. 10. Poseidón. 11. Apolo. 12. Leto. 13. Hestia, diosa del hogar, Dione y su hija Afrodita. 14. Selene con su carro de caballos, hundíéndose en el Océano.

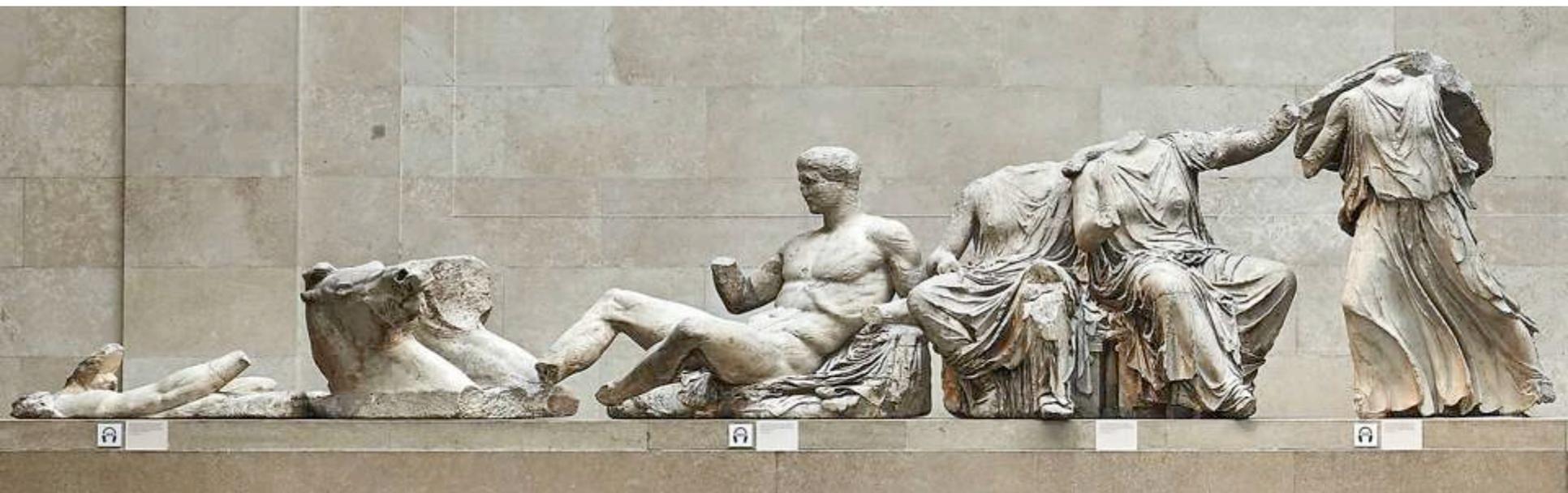

1. Iliso, el río de Atenas. 2. Los pobladores míticos de Atenas: Kekrops, Erecteo y sus hijos Herse, Aglauro y Pandrosos. 3. Iris.
 4. Hermes. 5. Atenea. 6. Poseidón. 7. Anfitrite, esposa de Poseidón. 8. Orítia, hija de Erecteo.

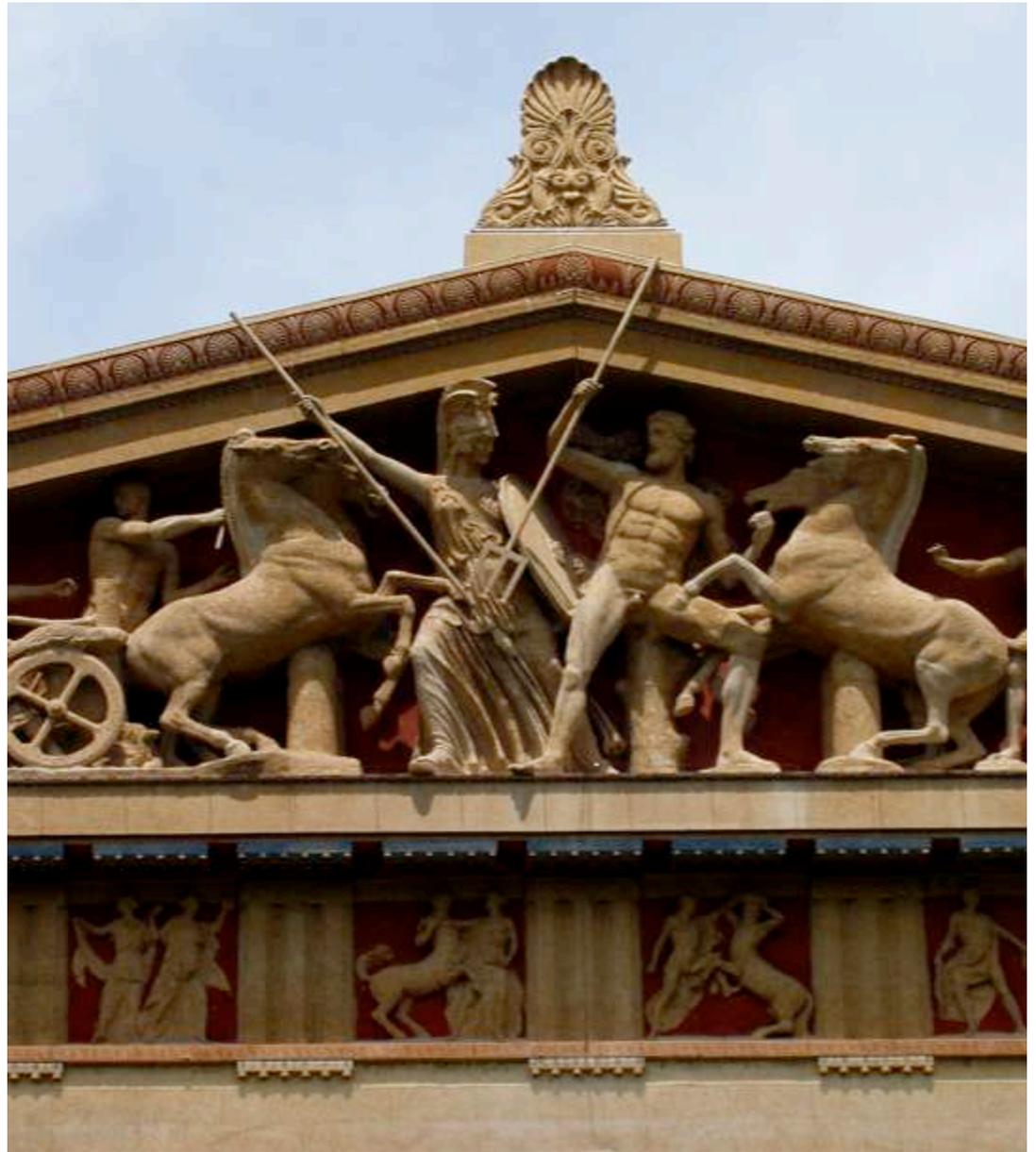
Frontón oriental (arriba) y occidental (debajo).

En el nacimiento de Atenea ésta aparece vestida como guerrera, surgiendo de la cabeza de Zeus entronizado junto con Hera. A Ambos lados se sitúan el resto de los dioses.

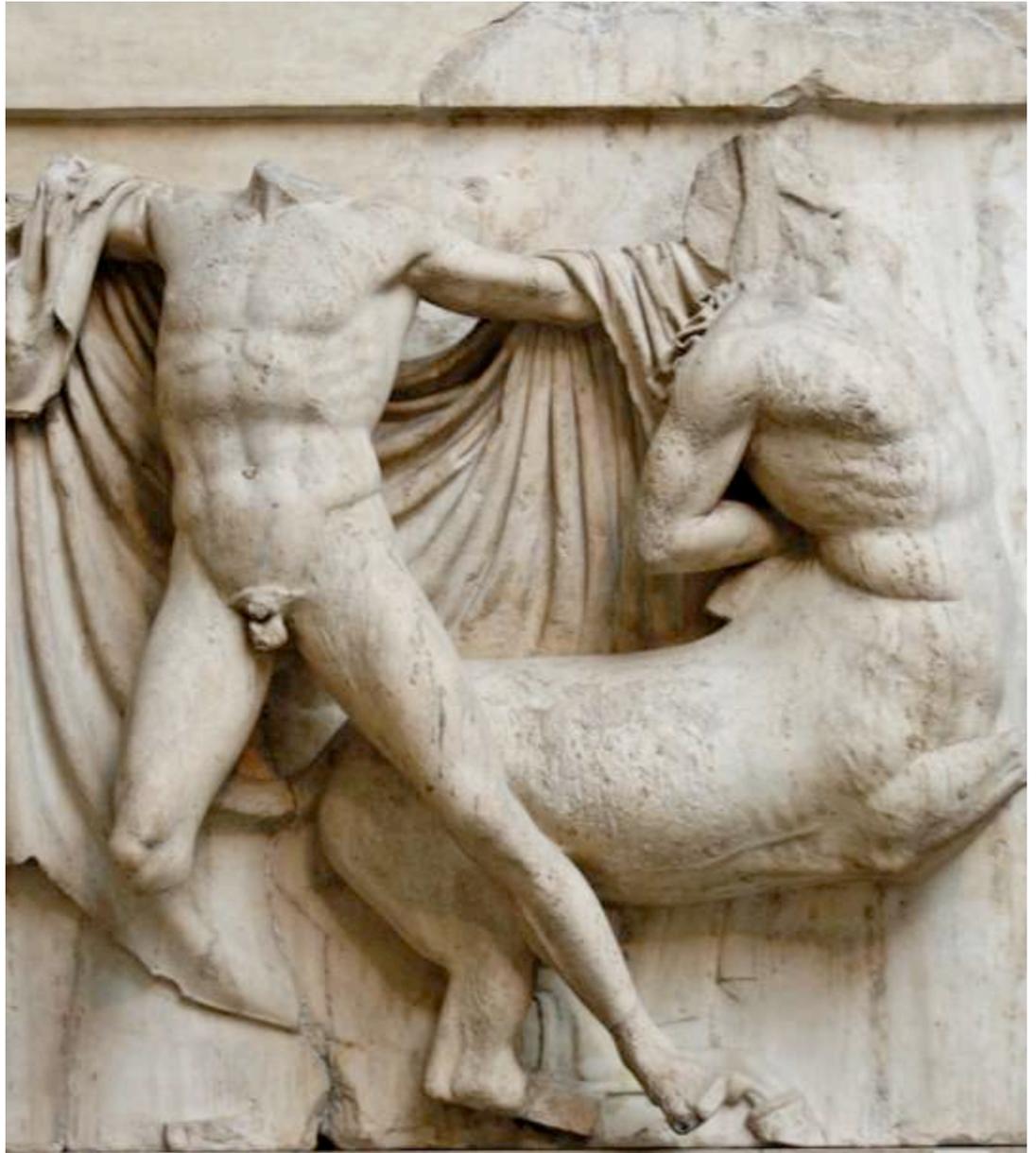

El frontón que representa la **lucha entre Atenea y Poseidón** representa el momento en que **Poseidón hizo brotar una fuente de agua salada** mientras que **Atenea les ofrece el olivo**, por lo que fue elegida como diosa protectora. De **nuevo la escena es contemplada por el resto de dioses y héroes**.

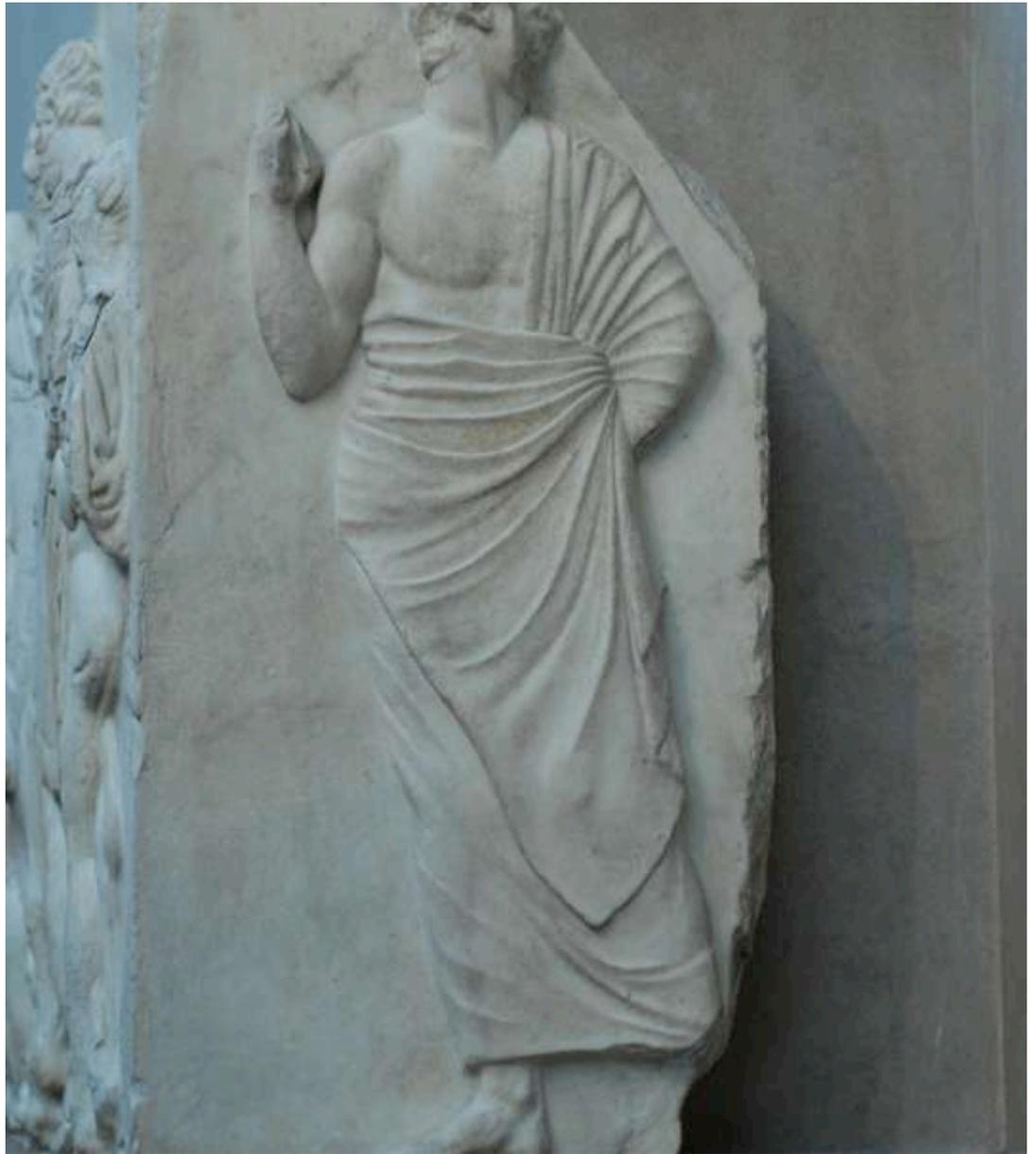

Las 92 metopas aparecen decoradas con altorrelieves en los que se representan escenas de batallas (Gigantomaquia, Centauromaquia, Amazonomaquia y Guerra de Troya). Cada metopa presenta **dos figuras luchando cuerpo a cuerpo en composiciones que destacan por el gran dinamismo** y por el perfecto estudio anatómico.

El **friso interior** estaba dedicado a la **fiesta de las Panateneas**, una fiesta que se celebraba en Atenas cada cuatro años en honor a la diosa Atenea. El relieve representa la **procesión del pueblo ateniense** que arranca del lado oeste y discurre en dos direcciones por el lado norte y sur hasta llegar al lado este donde tiene lugar la entrega del peplo en presencia de los 12 dioses del Olimpo que aparecen entronizados.

Las **Guerras del Peloponeso** produjeron una **situación de crisis política y religiosa** (desconfianza hacia los dioses) que se refleja en la **escultura del siglo IV a.C.** conocida como **Clasicismo tardío o Segundo Clasicismo**.

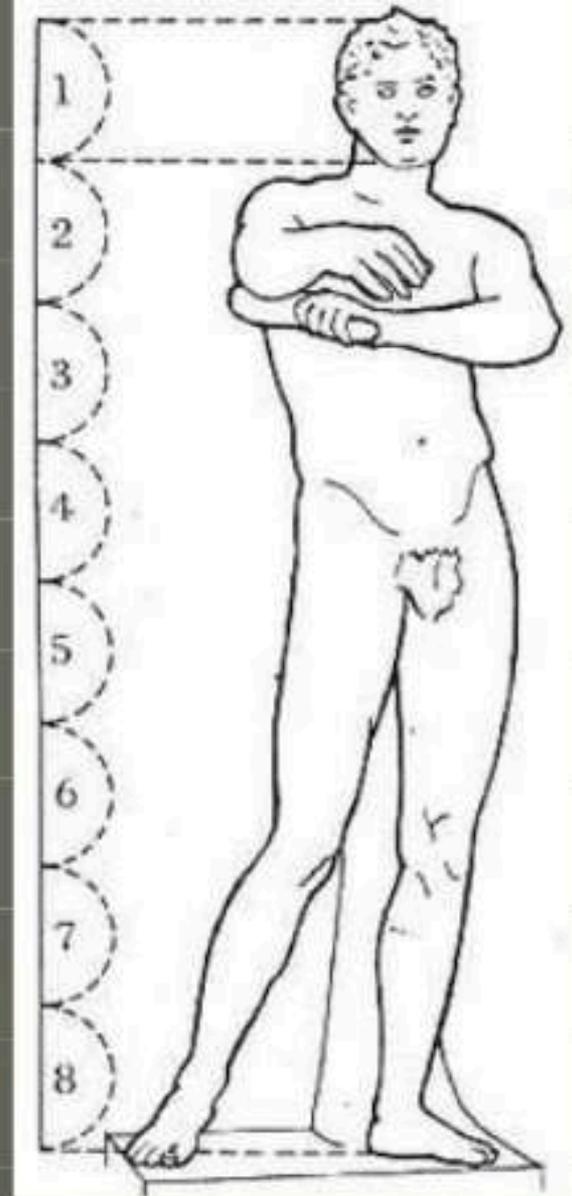
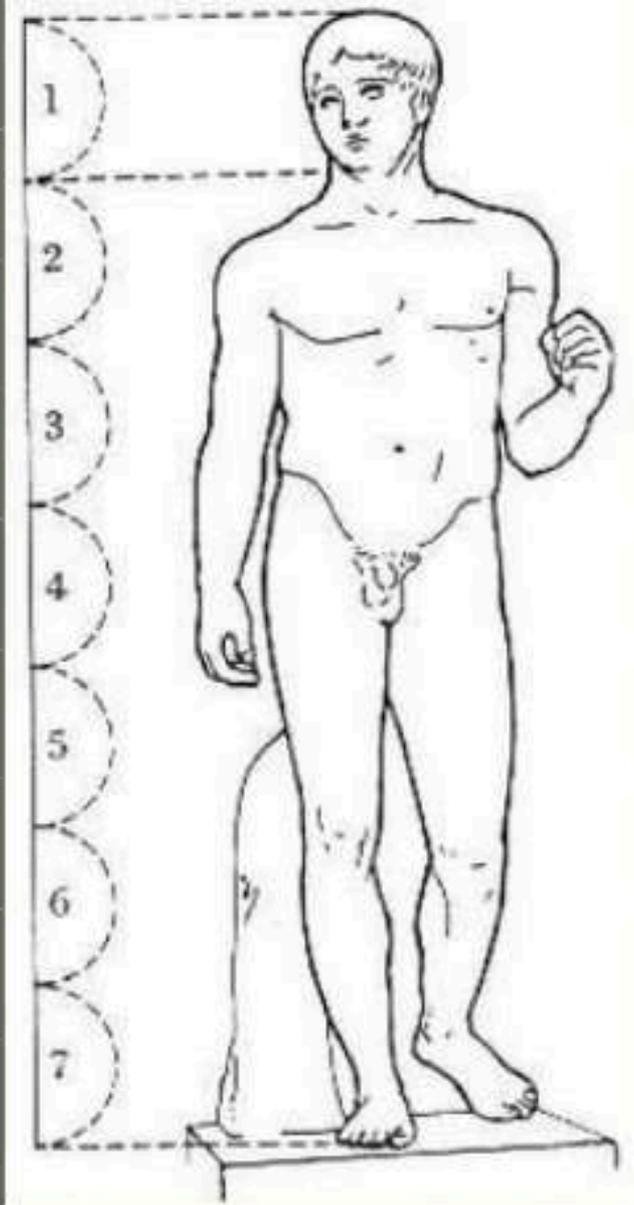

Los dioses y atletas pierden la serenidad y majestuosidad anteriores, se humanizan apareciendo ahora en actitudes cotidianas e incluso vulgares, mostrando todas sus pasiones e incluso defectos.

Las formas se estilizan (canon de 8 cabezas) y la musculatura adopta formas más blandas, flácidas y suaves. También se rompe con la frontalidad y se buscan múltiples puntos de vista (escorzo).

Comparación del Canon de Polícleto y del Canon de Lisipo
(Doríforo y Apoxiomeno)

En cuanto a la representación de sentimientos **se abandona la serenidad de la etapa anterior y hay un mayor interés por la representación de sentimientos.**

Ménade de Scopas

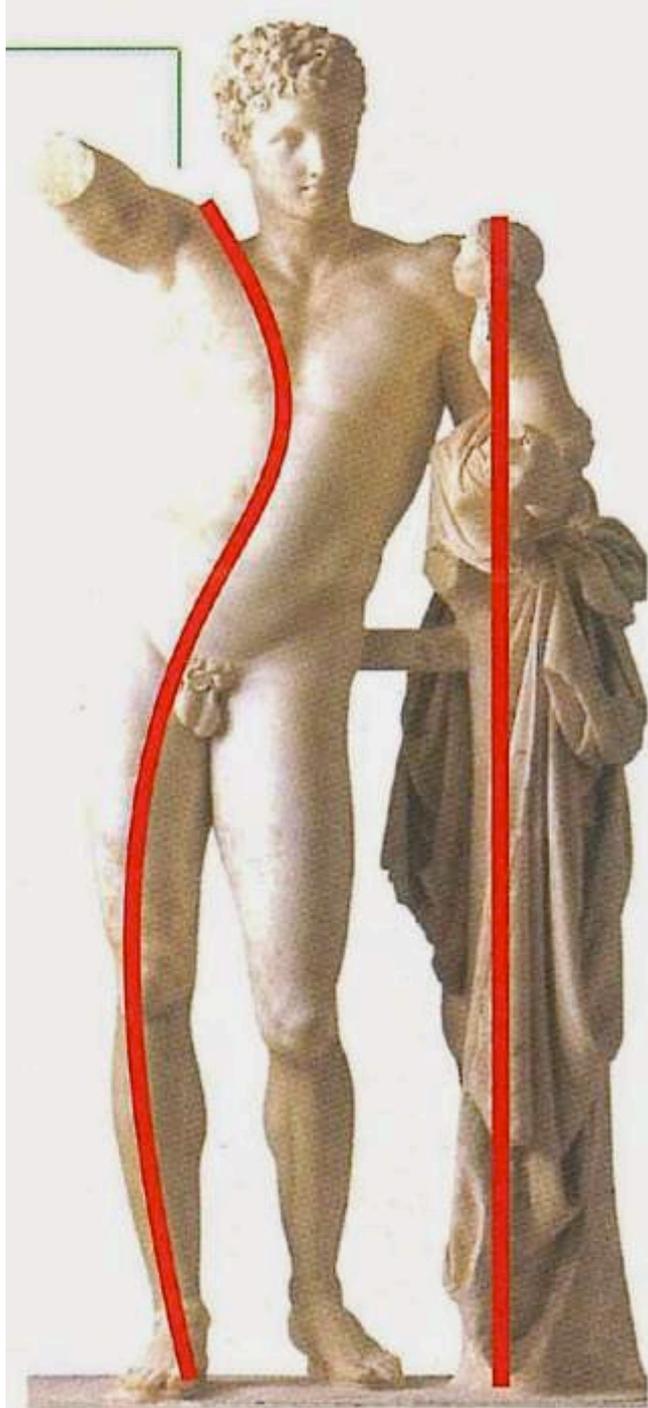
Uno de los máximos representantes de este Segundo Clasicismo es **Praxiteles**, un escultor que **trabajó sobre todo el mármol** dotando a este material de una gran suavidad que le **permite la representación del sfumato** (difuminado), es decir, una **transición suave de las zonas iluminadas a las zonas en sombra**, muy característico de su obra

Destaca también por la **creación de la curva praxiteliana**, una composición en la que **el cuerpo describe una suave curva y contracurva (forma de S)** al utilizar un **contrapposto muy exagerado** por lo que la inclinación de la cadera es muy fuerte al **apoyar las figuras en algún elemento externo**, transmitiendo así una sensación de abandono y languidez, como vemos en el grupo escultórico de **Hermes y Dioniso niño**.

Es además el escultor de la gracia femenina y la sensualidad como contrapunto a la solemnidad del periodo anterior como vemos en la **Afrodita de Cnido**. En esta escultura de mármol se representa a la diosa **Afrodita desnuda**, en el momento en el que es sorprendida tras salir del baño, por lo que gira ligeramente la cabeza hacia la izquierda y se cubre con la mano.

Se trata, por tanto, de un **tema anecdótico y cotidiano**. Además es la **primera vez que se representa el cuerpo femenino desnudo**. Es una figura sensual con **anatomía de formas blandas, de suaves curvas, mirada melancólica y gesto sonriente pero ambiguo**. De nuevo adopta una postura relajada (**contrapposto**). Se convierte en **un modelo que se pone de moda en época helenística** y que se conoce con el nombre de venus púdicas.

Otro de los rasgos característicos de este escultor es la expresión de ensueño, melancólica o nostálgica cargada de sensualidad que consigue al colocar los ojos entrecerrados y la boca entreabierta.

El último escultor al que podemos considerar clásico es **Lisipo**. Destaca por crear esculturas **más naturalistas** debido a la utilización de un **nuevo canon de proporciones** (**canon de 8 cabezas**) con **figuras más esbeltas y de cabeza más pequeña**.

S. IV a.C Lisipo

Apoxyomenos

Entre sus obras destaca el **Apoxiomeno**, la figura de un atleta desnudo representado en el momento en que se limpia el polvo y aceite con un strigiles (cepillo metálico), en una actitud nada heroica.

El atleta adopta una postura inestable ya que aparece con las piernas abiertas lateralmente haciendo que el peso del cuerpo oscile entre las dos piernas (paso de baile). Además, rompe con el punto de vista frontal ya que aparece con el brazo derecho extendido hacia el espectador (escorzo) y el otro se cruza por delante lo que multiplica los puntos de vista. También se rompe con la serenidad clásica puesto que el atleta aparece con gesto cansado, taciturno.

ESCULTURA HELENÍSTICA.

El helenismo supuso en primer lugar la crisis de las polis ya que pierden su independencia y quedan bajo el dominio macedónico. Los valores de armonía y equilibrio de la Grecia clásica son sustituidos por nuevas concepciones estéticas entre las que destacarán el gusto por el realismo, el desequilibrio y la expresión de todo tipo de sentimientos.

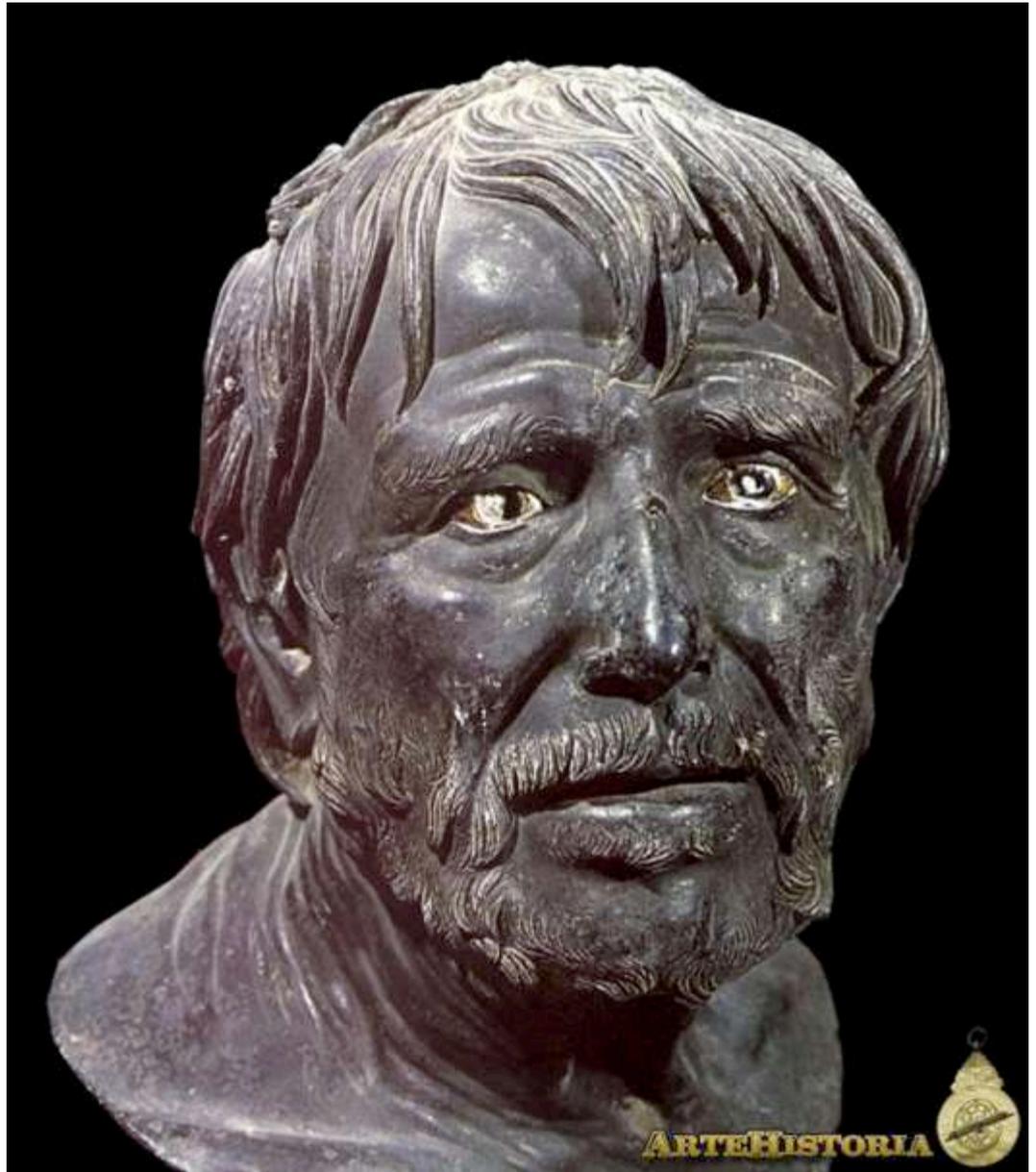

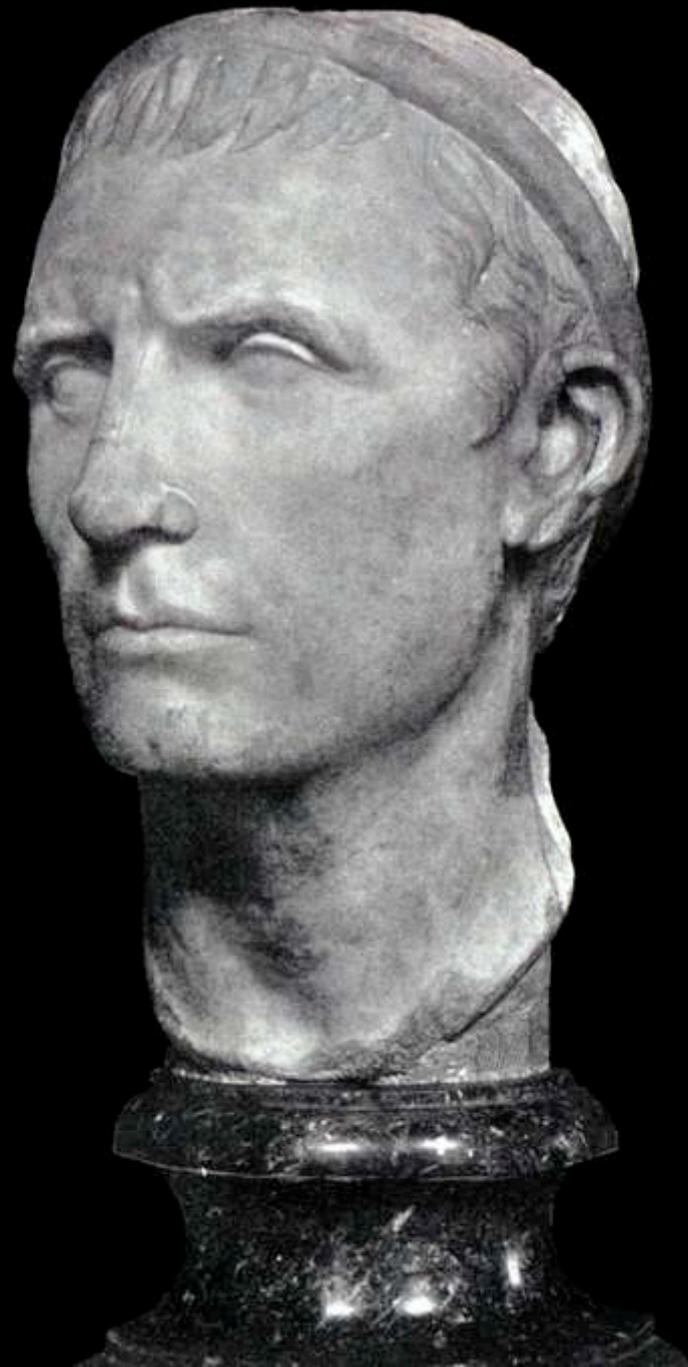
La escultura helenística se caracteriza por la **acentuación del realismo** ya busca la **imitación de la realidad en todos sus aspectos**, sea bella o fea, como vemos en la escultura de la **Vieja ebria**, en la que **destaca el rostro decrépito de la anciana**.

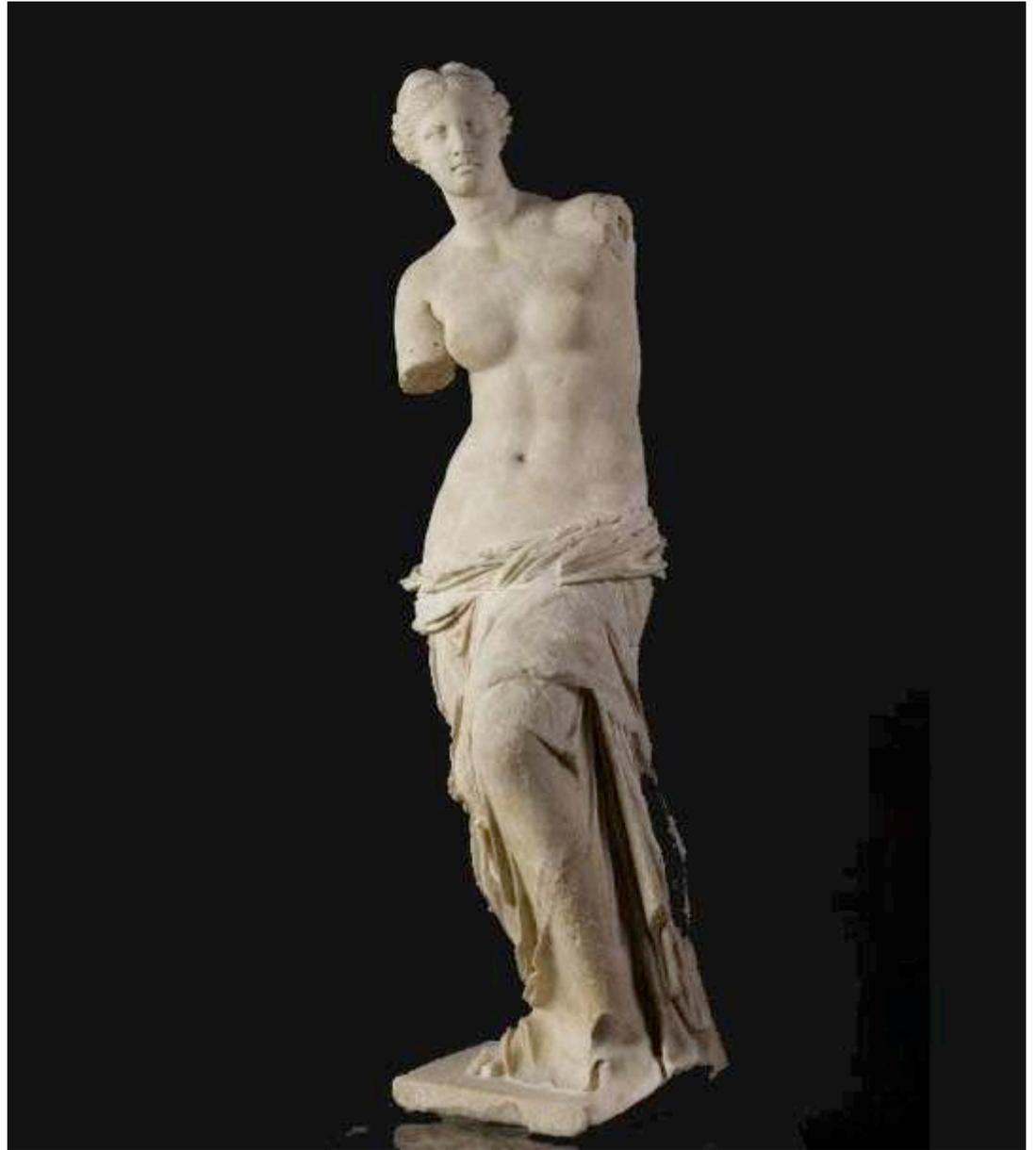

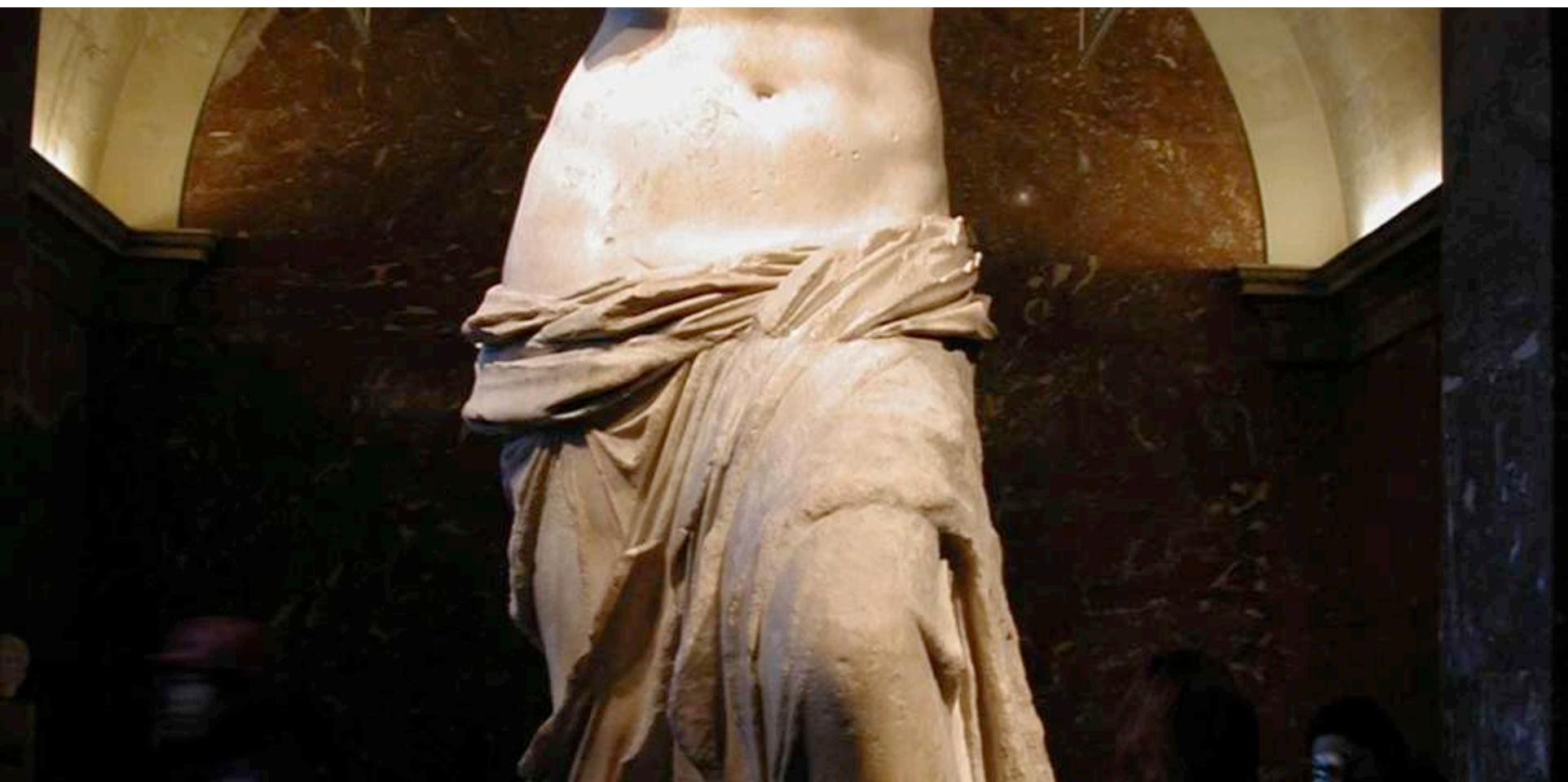
El realismo se manifiesta también en el **interés por temas y personajes de la vida cotidiana** y en la aparición de un nuevo género, el retrato (**Retrato de Séneca**). Ese realismo tiene que ver con la **nueva clientela** de la época, los **reyes helenísticos y los ciudadanos ricos de las polis helenísticas**, que imponen sus nuevos gustos.

Pero junto a este tipo de obras hay otras que centran su interés en la belleza y sensualidad como las “venus púdicas” (**Venus de Milo**) o la escultura de la **Victoria de Samotracia**.

Esta escultura se realizó para conmemorar una victoria militar y, en origen, aparecía situada sobre un pedestal que adopta la forma de la proa de un barco sobre la diosa acaba de posarse, de ahí sus alas extendidas y la agitación de los pliegues de la vestimenta que se pegan al cuerpo dejando traslucir su sensual anatomía.

En esta época **se rompe** también con el equilibrio y serenidad anterior y se busca el **desequilibrio**, las formas violentas y agitadas (movimiento en acto), jugando, además, con **múltiples puntos de vista**.

En cuanto a la expresividad, hay un **gran interés por la representación de todo tipo de sentimientos**: tristeza, alegría, dolor..., pero sobre todo por el **dramatismo y el dolor (pathos)**.

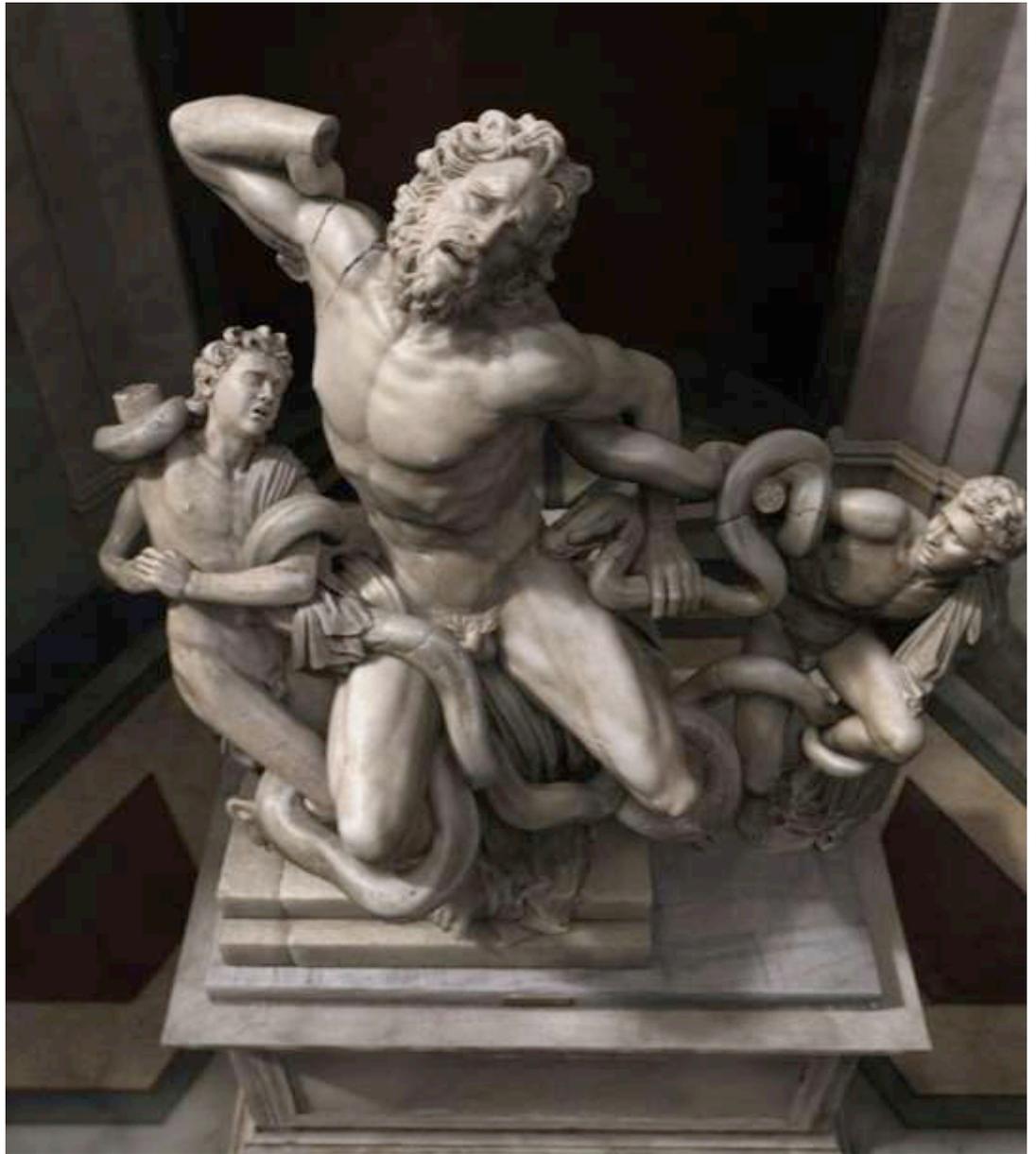

Esto se refleja en una de las obras más conocidas de este periodo, el grupo escultórico de **Laocoonte y sus hijos**. El grupo escultórico **representa el momento en el que el sacerdote Laocoonte y sus hijos son atacados por dos grandes serpientes que había enviado la diosa Atenea como castigo por haber avisado a los troyanos sobre el engaño que suponía aceptar el caballo de madera entregado por los griegos en su retirada.**

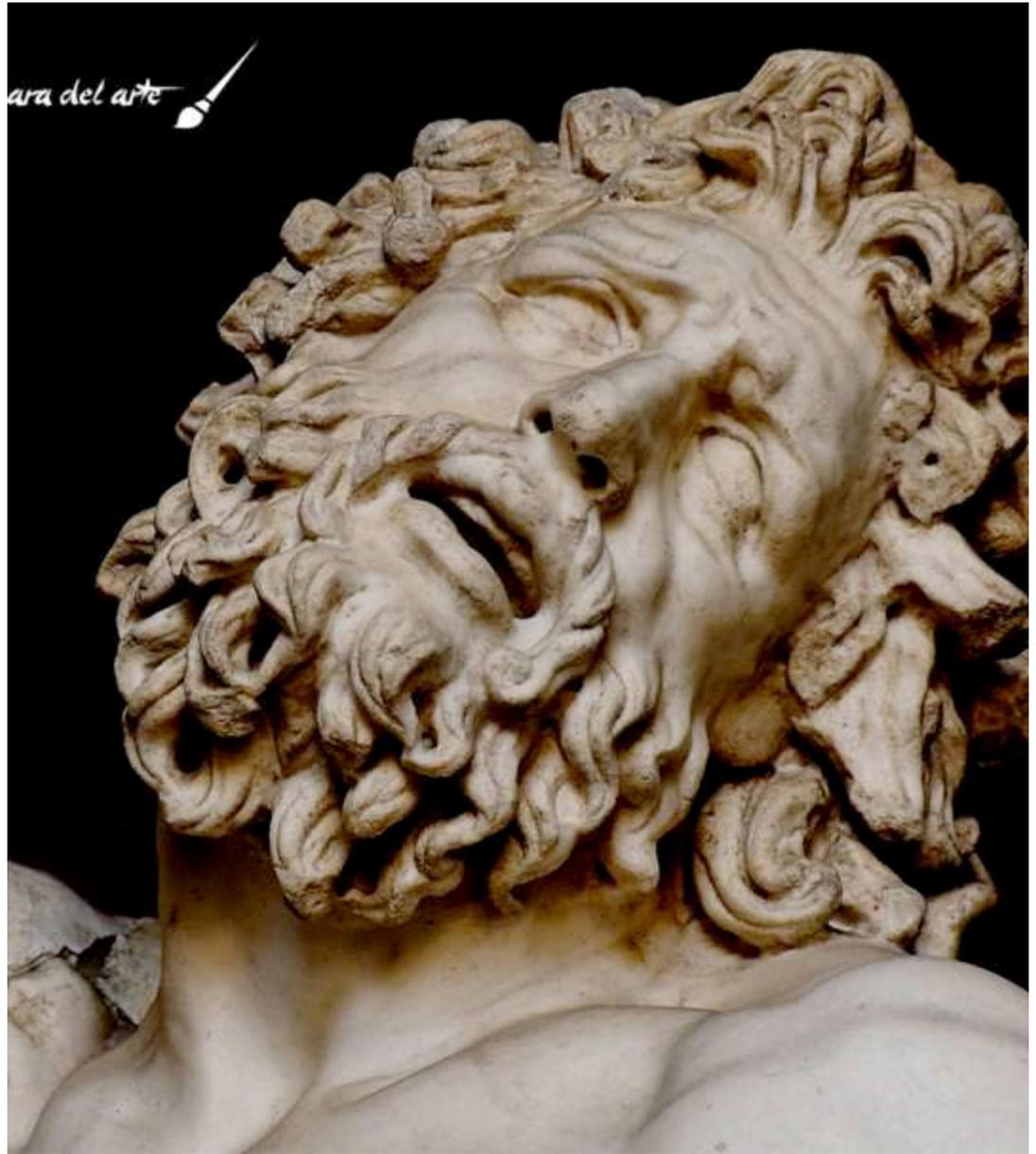

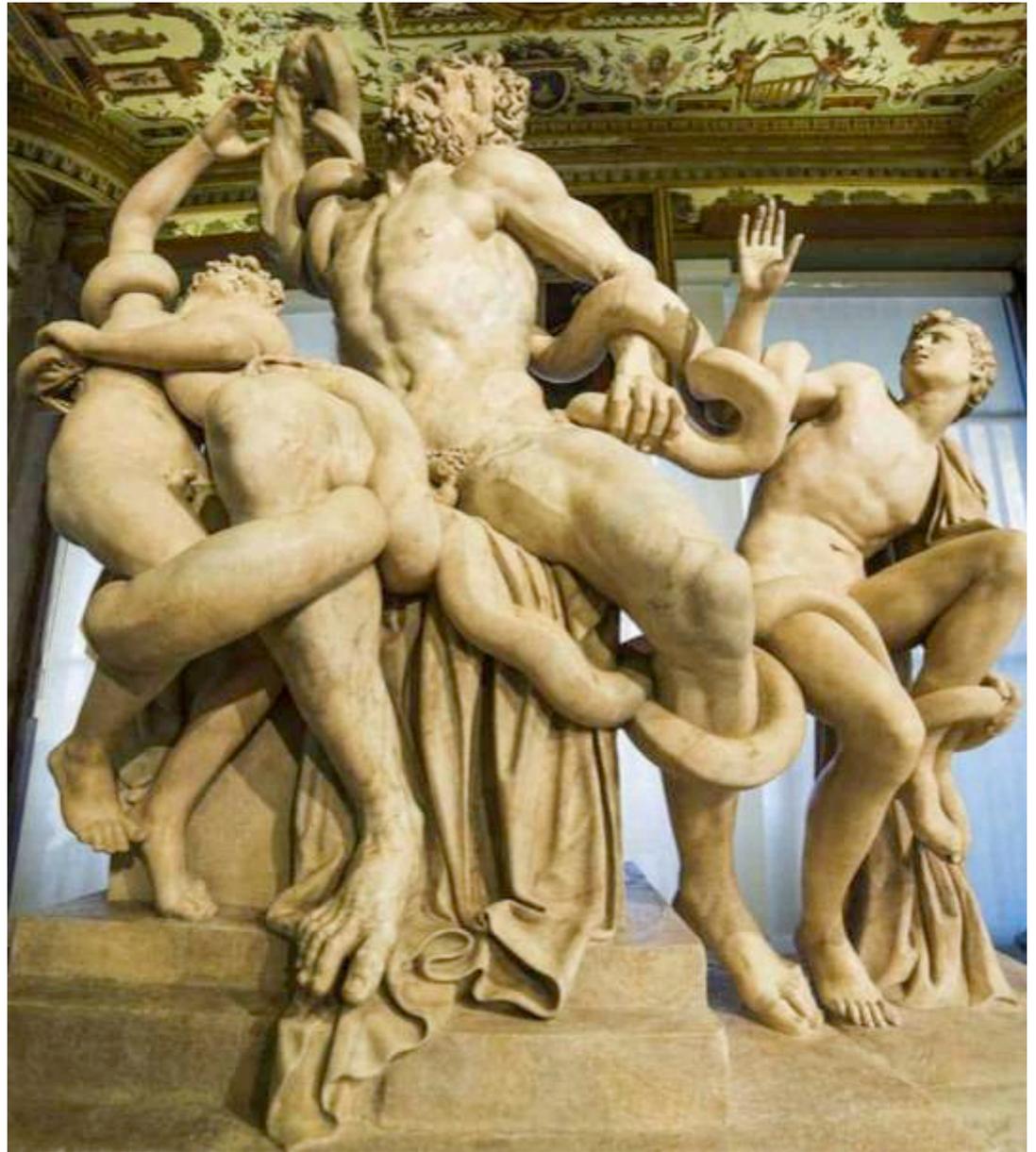
El grupo escultórico parece concebido para ser visto desde un único punto de vista, el frontal y se encuadra dentro de un esquema piramidal pero con la existencia de varias líneas diagonales que le da a la composición un gran dinamismo. Éste se ve reforzado por el intenso dinamismo de las dos serpientes y por los cuerpos en tensión de los tres personajes que luchan desesperadamente por liberarse.

El grupo destaca también por el **intenso dramatismo** ya que **trata de captar el dolor, físico y psicológico**, del sacerdote, impotente al no poder salvar a sus hijos. En estos también vemos **expresiones de angustia y dolor en sus rostros**, tanto en la figura del que aparece sentado, quien parece que está a punto de fallecer como en el otro hijo, que parece suplicar ayuda al padre.

En cuanto al tratamiento de la anatomía volvemos a ver un **perfecto estudio anatómico del cuerpo en tensión** destacando la **exagerada musculatura del sacerdote** a pesar de su avanzada edad.

El gusto por el dramatismo y el dolor también se refleja en el **Galo moribundo**, una escultura encargada por un rey helenístico para dar gracias a los dioses por su victoria sobre los galos.

El galo aparece herido de muerte inclinando la cabeza con gesto de sufrimiento dentro de un esquema piramidal y con múltiples puntos de vista.

