

Arte griego

H° del Arte

El arte griego parte de los antecedentes de las civilizaciones cretense y micénica, pero desarrolla una personalidad propia que lo convierte en un referente permanente de la civilización occidental influyendo profundamente en la estética de períodos posteriores, como el Renacimiento, el Neoclasicismo e incluso el arte contemporáneo.

1. Referentes históricos:

El período clásico en Grecia surge tras las **Guerras Médicas (490-479 a.C.)**, que enfrentaron a las ciudades-estado griegas contra el Imperio Persa. La victoria griega, especialmente en la **Batalla de Salamina**, consolidó a Atenas como la potencia hegemónica, impulsando el desarrollo cultural y artístico.

Atenas, bajo el liderazgo de **Pericles (495-429 a.C.)**, vivió su época dorada. Durante su gobierno, se llevó a cabo la reconstrucción de la **Acrópolis**, destruida durante las guerras. Fue en este contexto donde se erigieron algunas de las construcciones más emblemáticas de la Grecia clásica como el Partenón. Estas actuaciones serán **financiadas, en parte, con dinero de la Liga de Delos** (agrupación político-militar) creada inicialmente para luchar contra los persas y en la que se integraban diferentes polis griegas bajo el liderazgo de Atenas. Esto supondrá un aumento de la tensión con algunas polis, entre las que destaca **Esparta**.

Así, este período de prosperidad se verá interrumpido con la **Guerra del Peloponeso (431-404 a.C.)**, que enfrentó a la **Liga de Delos** (encabezada por Atenas) con la **Liga del Peloponeso** (liderada por Esparta), lo que marcó el inicio del **declive de la hegemonía ateniense**. De este modo, **en el siglo IV a.C. Grecia entra en una profunda crisis** marcada por los continuos conflictos entre las diferentes ciudades-estado.

La ciudad de **Atenas decae** y dejará de ejercer su liderazgo en el mundo griego, aunque seguirá siendo una ciudad importante. Este contexto de debilidad será aprovechado por el rey **Filipo de Macedonia** y su hijo **Alejandro Magno** para conquistar e imponer un nuevo sistema político: la **monarquía**. El hombre, como ciudadano político, perderá importancia, lo que tendrá su reflejo en el arte a través de una búsqueda de lo emocional y humano. No obstante, la cultura y el arte griegos siguieron siendo influyentes, culminando con la expansión de la cultura helenística.

2. Características generales del arte griego clásico:

- a) **Antropocentrismo**: el ser humano es el centro del universo y el arte busca glorificarlo en su forma ideal. La figura humana se representa de manera naturalista y proporcionada, en busca de la perfección física y espiritual.

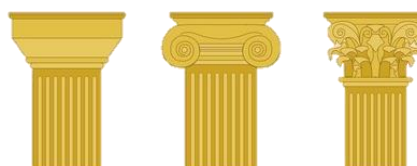
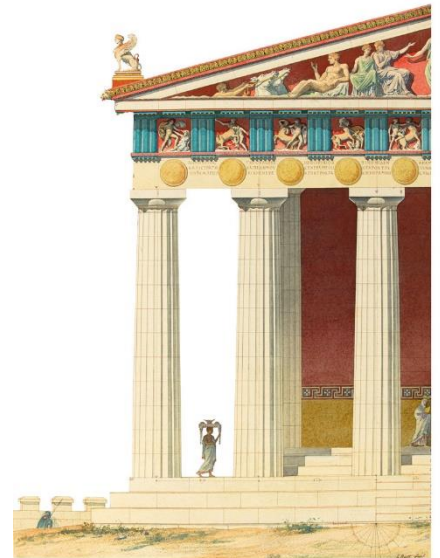
- b) **Idealismo:** a pesar de la representación naturalista, los griegos no representaban la realidad tal como es, sino una realidad ideal. Se busca la perfección, con proporciones armónicas y belleza idealizada.
- c) **Racionalismo:** el arte griego se basa en la razón, la simetría y la proporción matemática. Los artistas utilizaban principios geométricos y matemáticos para alcanzar la armonía en sus obras.
- d) **Equilibrio y serenidad:** las obras griegas de este período buscan el equilibrio y la calma, evitando las posturas dramáticas o las emociones intensas. Este principio se conoce como *sophrosyne* (moderación y autocontrol).
- e) **Influencia de la mitología:** aunque la mitología griega es uno de los temas principales en las obras de arte, estas figuras mitológicas son representadas con rasgos y proporciones humanas, reafirmando el antropocentrismo.

3. Arquitectura:

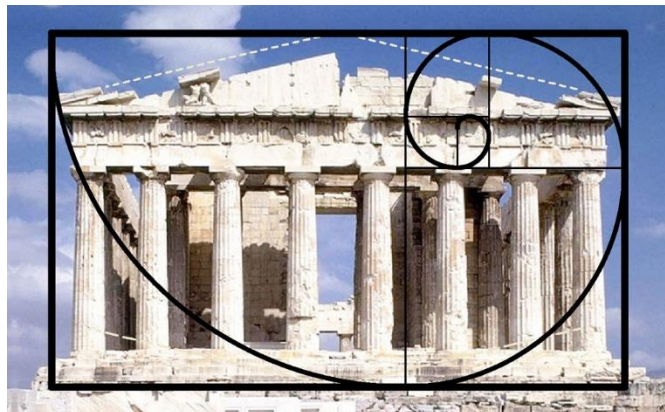
La arquitectura griega clásica destaca por su monumentalidad, simplicidad y armonía. Las construcciones más importantes fueron templos y edificios públicos, destinados a honrar a los dioses y a embellecer las ciudades.

Entre sus **características más destacadas** están:

- **Arquitectura arquitebada:** se basa en líneas verticales y horizontales.
- **Uso de la piedra y el mármol:** aunque los primeros templos griegos fueron construidos en madera, a partir del siglo V a.C. el uso de la piedra y, sobre todo, el mármol, se impuso como el material principal, otorgando mayor durabilidad y magnificencia a las construcciones.
- **Se utilizan colores** para la decoración escultórica, si bien la mayoría de ellos se han perdido.
- **Es una arquitectura sometida a un orden.** Los griegos desarrollaron tres órdenes arquitectónicos que definían las proporciones y decoraciones de sus templos:
 - **Dórico:** el más antiguo y sobrio, con columnas robustas y sencillas. Carece de base y su capitel es simple. En el entablamento contiene triglifos y metopas. Ejemplo: el Partenón de Atenas.
 - **Jónico:** Más estilizado y elegante, con columnas más esbeltas y decoradas con volutas (espirales) en los capiteles. Las columnas tienen base y el entablamento es liso. Ejemplo: el Templo de Atenea Niké en la Acrópolis.
 - **Corintio:** Desarrollado posteriormente, es el más ornamentado, con capiteles decorados con hojas de acanto. Al igual que el jónico tiene base y el entablamento es liso. Ejemplo: el Templo de Zeus Olímpico en Atenas.

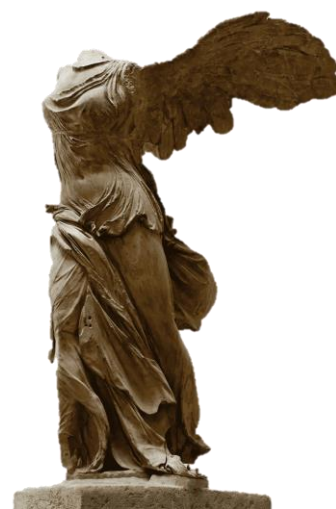
- **Proporciones matemáticas:** los griegos utilizaban fórmulas matemáticas para calcular las proporciones ideales de los templos, asegurando la armonía entre sus partes. El **número áureo** es un concepto clave en esta búsqueda de la perfección.
- **Uso de correcciones ópticas** como el éntasis en las columnas. Para corregir la ilusión óptica que hacía que las columnas parecieran cóncavas, los arquitectos aplicaban una ligera curvatura, conocida como éntasis, que hacía que las columnas parecieran perfectamente rectas.

4. Escultura:

La escultura griega clásica se caracteriza por el dominio de la anatomía humana y la búsqueda de la belleza ideal, que se expresa a través de una serie de **principios**:

- **Antropocentrismo:** el tema central fue la figura humana, con la que se representaba a los diferentes dioses y diosas, héroes y heroínas de la mitología clásica, además de atletas (considerados paradigmas de la belleza).
- **Naturalismo idealizado:** aunque los escultores griegos se esforzaban por representar el cuerpo humano con precisión anatómica, no reflejaban imperfecciones. Las figuras eran idealizadas, con cuerpos atléticos, en el auge de la juventud y en perfecta simetría.
- **Uso del *contrapposto*:** a diferencia de la rigidez de la escultura arcaica, la escultura clásica introdujo el *contrapposto*, una postura en la que el peso del cuerpo se apoya en una pierna, mientras que la otra queda relajada, creando una ligera curvatura en el cuerpo. Esta postura da dinamismo y naturalidad a las figuras. Un ejemplo claro es el Doríforo de Policleto. Con posterioridad, artistas como Praxíteles exagerarán el *contrapposto* y alcanzarán una curvatura más pronunciada con la denominada “curva praxiteliana”.
- **Representación del movimiento:** las esculturas clásicas lograron captar el movimiento de manera convincente. Aunque la mayoría de las figuras permanecen en una actitud serena, se pueden observar indicios de dinamismo en la disposición de los músculos y las extremidades, como en el Discóbolo de Mirón.
- **Expresión de emociones contenidas:** a diferencia de épocas posteriores, las emociones en la escultura clásica se presentan de manera sutil. Las figuras exhiben una calma majestuosa y un control absoluto de sus emociones, en consonancia con el ideal griego de *sofrosyne* (moderación y autocontrol). En el siglo IV, con el posclasicismo, se sufrirá una evolución y, en consonancia, aumentará la expresividad de los rostros.

- **Materiales:** el mármol fue el material predominante, aunque también se realizaron importantes esculturas en bronce, como el Auriga de Delfos. Muchas esculturas originales en bronce se han perdido, pero conocemos sus formas a través de copias romanas.
- **Uso de un canon:** Policleto, uno de los grandes escultores del período clásico, estableció un canon de proporciones humanas que buscaba el ideal de belleza. Este canon estaba basado en reglas matemáticas precisas que proporcionaban una armonía visual perfecta entre las distintas partes del cuerpo.

