

LA ESCULTURA GRIEGA

LA PLENITUD CLÁSICA

(S. V –IV A.C.)

**EJERCITAR LA MIRADA:
MIRAR LO QUE VEMOS**

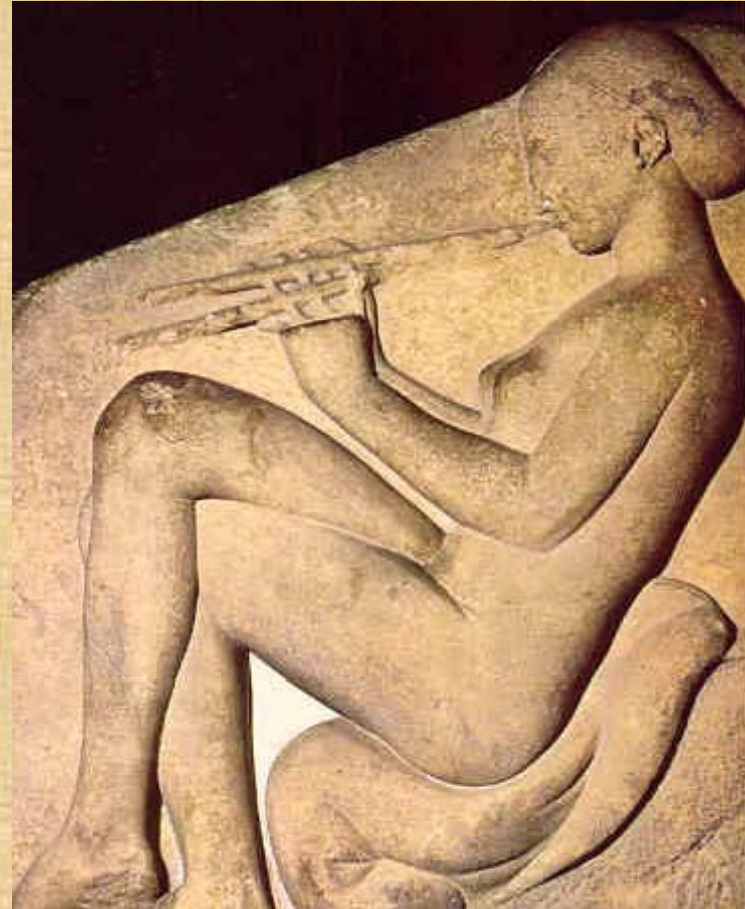

**Poseidón (o Zeus)
del Cabo Artemision
bronce,
ca 460-450 AC**

LA TRANSICIÓN AL CLASICISMO

EL CAMINO HACIA LA PERFECCIÓN

- Impulsada por los **relieves** que se realizan en torno al **año 500 a de C.** en los **frontones de los templos de Egina y Olimpia.**
- Son muestras de **escultura compositiva**, donde las **figuras comienzan a acoplarse al espacio arquitectónico.** Son un ejemplo del **avance hacia formas naturalistas**, la representación moderada de los sentimientos, con integración de ritmos compositivos.
- En ellos las figuras adoptan actitudes naturales, pero aún rígidas, contrarrestadas por los primeros apuntes de movimiento. Esta **mayor flexibilidad se completa con una mayor variedad temática.**

**Representación de ninfa.
Trono Ludovisi (Roma)**

Nacimiento de Afrodita. Trono Ludovisi (Roma)

Realizado en mármol griego. De 1,02 m de alto, 1,44 m de ancho y 0,73 m de profundidad.

- En el llamado **TRONO LUDOVISI** apreciamos ya la **pérdida de la rigidez arcaica**: los cuerpos se doblan y adquieren una ondulación flexible. Los paños ofrecen suaves transparencias que dejan ver el cuerpo femenino

© 2003 Manbos

AURIGA DE DELFOS
Escultura realizada en
bronce, de 1,82 m de
altura, fechada
en el 478 ó 474 aC
conservada en el Museo
de Delfos.

- **(OBRA COMENTADA EN EL LIBRO).**
- Representa a un atleta que venció en las **carreras de carros** de los **Juegos Píticos**. Fue donada por Polyzalos, tirano de Gela, en Sicilia.
- Se han conservado algunos **vestigios de las bridas** y de uno de los **caballos**
- ***El artista logra crear una tensión entre los elementos arcaizantes, estáticos, y elementos nuevos. La postura inmóvil y la rigidez de los pliegues verticales de la parte inferior recuerdan al fuste dórico. Pero muestra aspectos de una viveza inédita: la simetría queda rota por el brazo que se proyecta hacia adelante sosteniendo las riendas del carro. La cabeza, esférica, gira levemente a la derecha.***

El rostro expresa toda la fuerza interior a través de los ojos (incrustados de esmalte y ónix), llenos de vida, acentuada por la policromía de los labios, aunque dentro del idealismo característico de la estatuaria griega.

- Es la “**Edad de Oro**” del arte griego, la época de **plenitud**, en la que se elaboran los tipos más representativos del **ideal de belleza clásico**.

- Es el **siglo de Pericles**, el arconte que gobernó **Atenas** en su esplendor político y económico, y que trasladó al arte la **grandeza de la Polis capital del Ática**. Como en arquitectura, será la **acrópolis ateniense** la que mejor canalice el talento de los grandes escultores griegos de esta época, que acuden a la ciudad atraídos por las oportunidades que brinda el programa edilicio del estado ateniense.

LA PLENITUD CLÁSICA (S. V – IV A.C.)

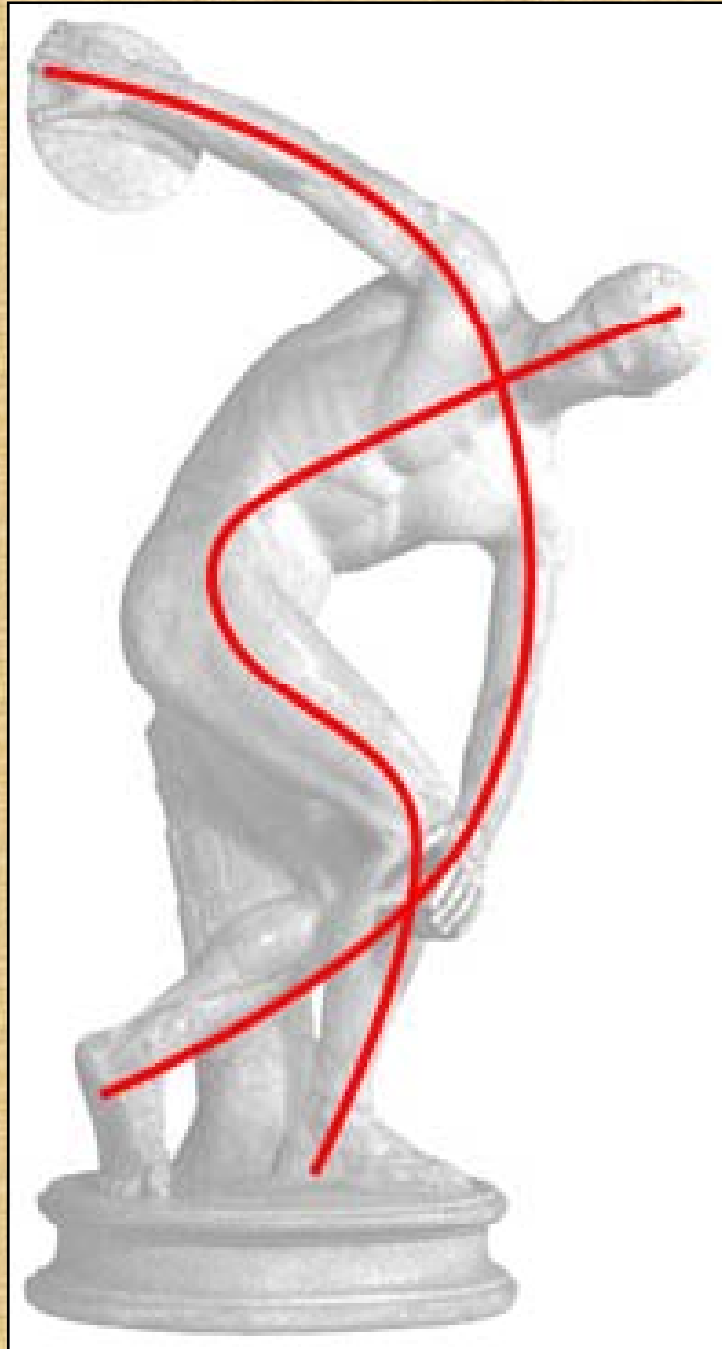
El **ideal de belleza** no presenta sólo una dimensión física sino, sobre todo, una profunda **dimensión espiritual**. La **proporción y el equilibrio** son el **fundamento de la virtud ciudadana** que alcanza su mejor **expresión en el triunfo del sistema democrático ateniense**.

MIRÓN: "EL DISCÓBOLO"
Copia romana en mármol
del original en bronce.
450 a de C.

- **El discóbolo** o lanzador de disco, desarrolla su movimiento en un instante fugaz.
- El **estudio anatómico**: músculos perfectamente definidos, aunque **algo planos**.
- A pesar del dinamismo compositivo, la obra es **bastante inexpresiva**, no hay relación alguna entre la tensión muscular y el esfuerzo físico que se le supone al atleta en el momento de máxima concentración y la expresión del rostro, que parece ajeno a lo que el cuerpo ejecuta.
- Es la expresión del interés por la **representación del cuerpo humano en movimiento**. La **figura humana se representa ya por sí misma**, no como un exvoto o representación de la divinidad.

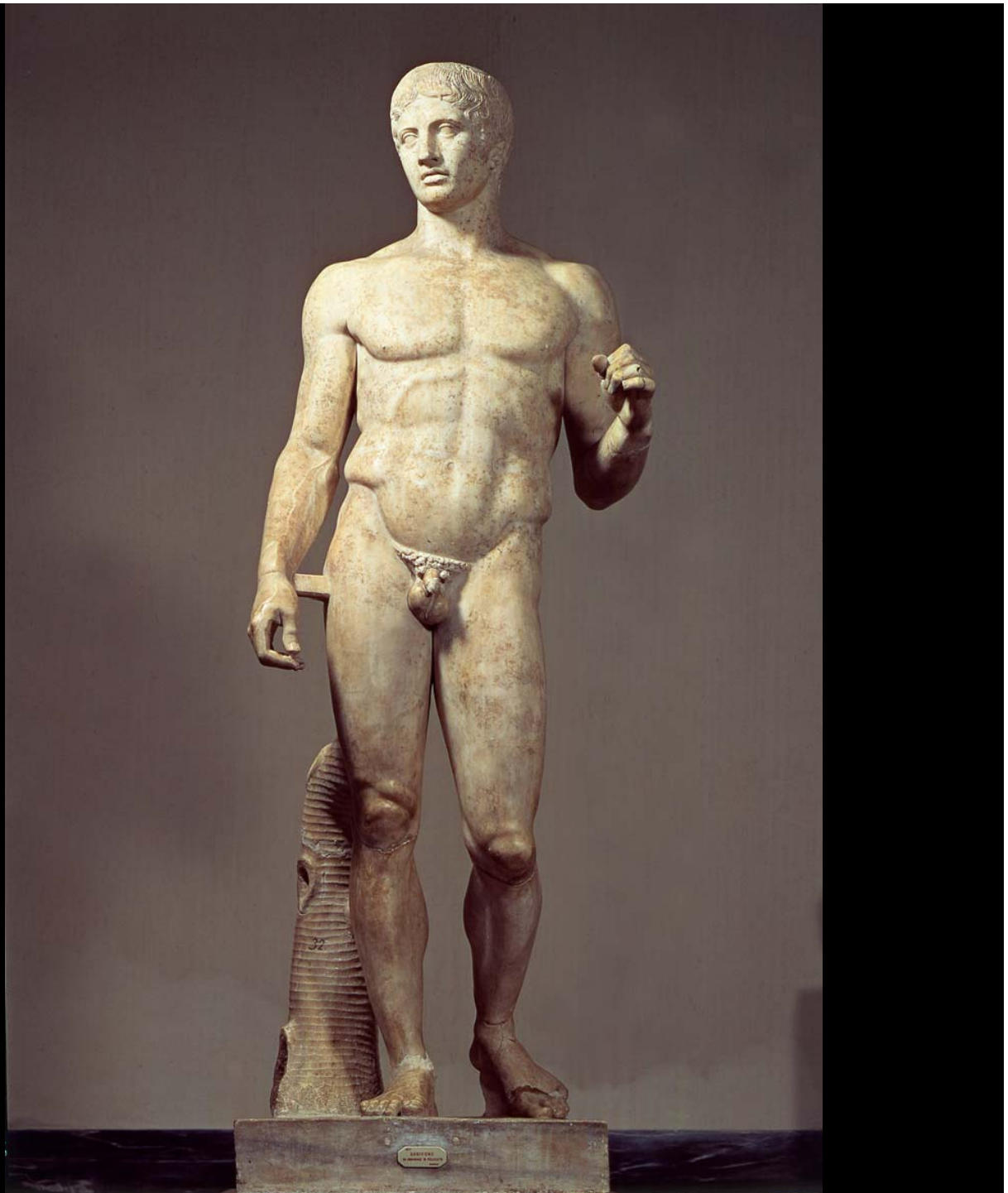

La **composición** es muy atrevida, **curvilínea en espiral**, **contrapesada por las líneas quebradas de brazos y piernas**. Esta composición **multiplica los puntos de vista**, logrando transmitir la sensación de **instantaneidad**.

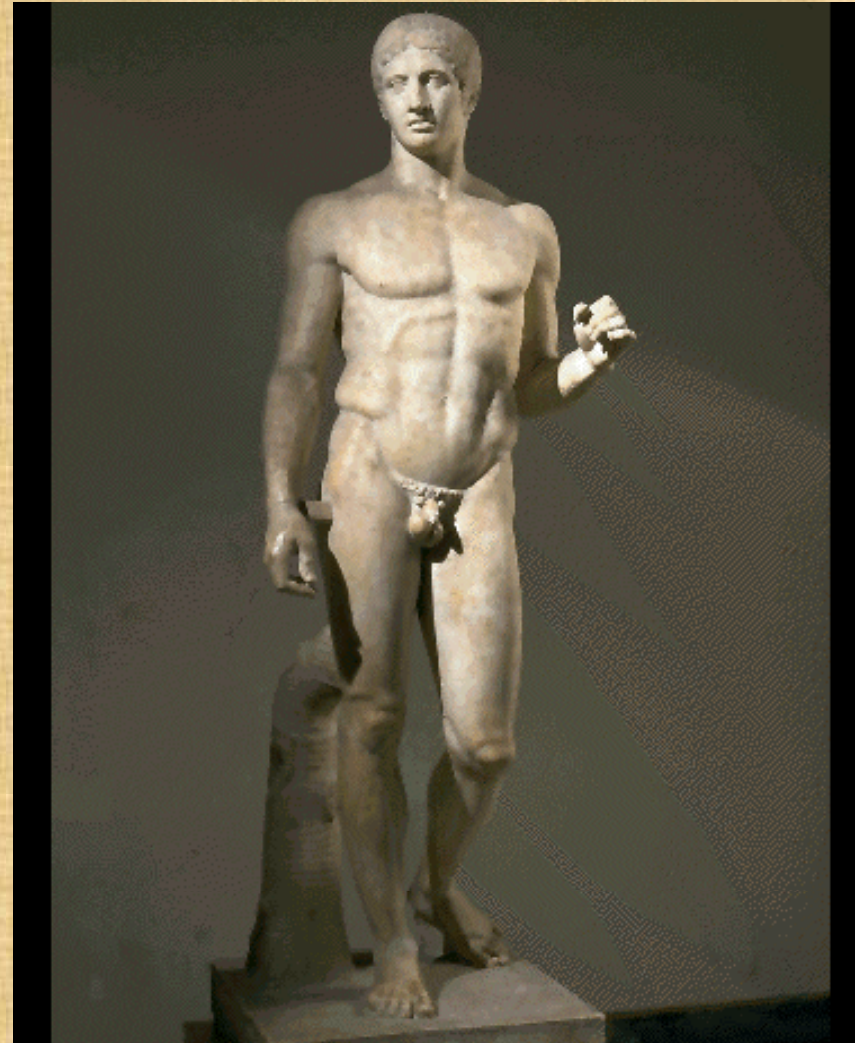
**EL DISCÓBOLO:
EL MOVIMIENTO.**

Policleto: *El Doríforo*. .
Copia romano de mármol.
Hacia 450-440 A.C.
Altura: 199 cm..
Museo Nacional de Nápoles

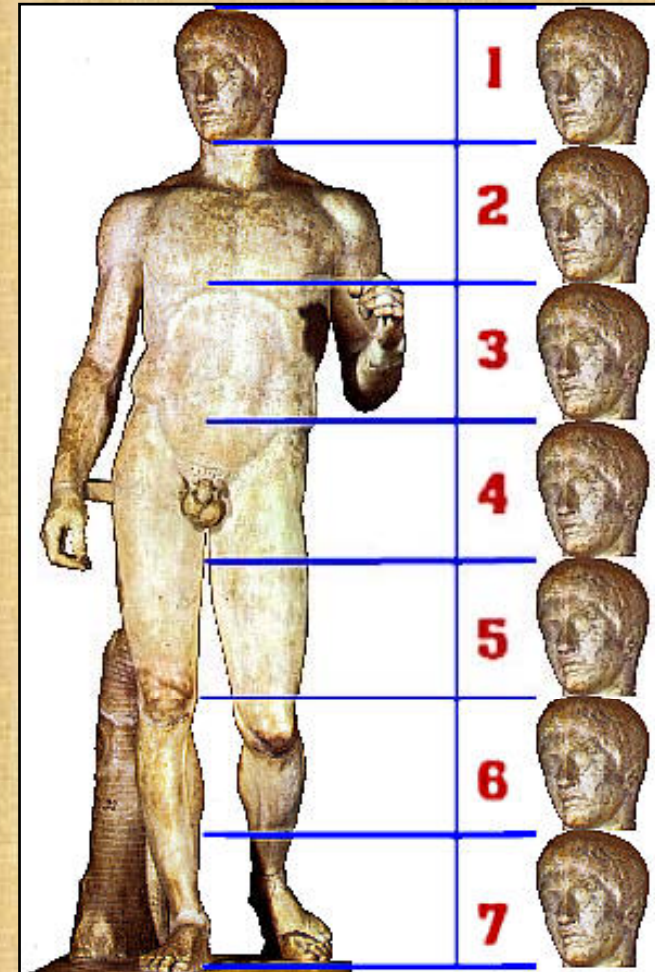

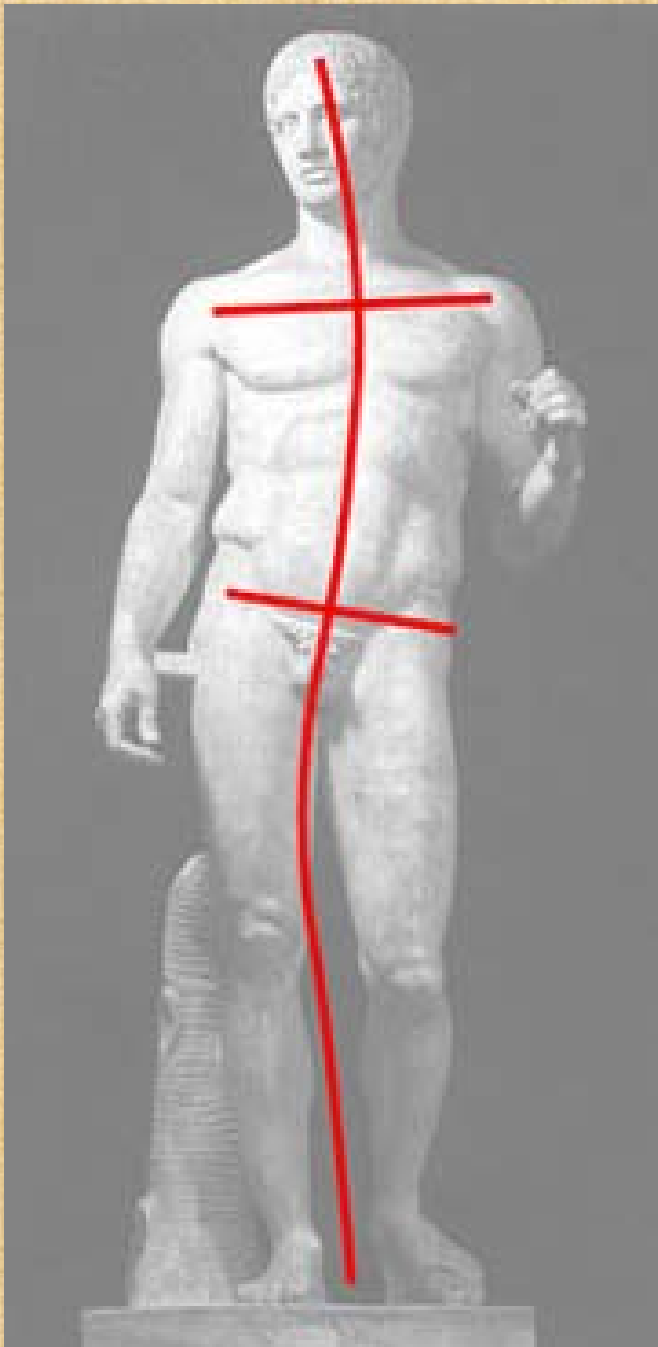
POLÍCLETO **(El teórico de la anatomía humana)**

- Su máxima preocupación son las **proporciones del cuerpo humano** y la ponderación de sus masas en las actitudes. Teoriza sobre ello en su obra: “El **Kanon**” (La Norma).
- Para este gran escultor la **belleza reside en la armonía (Symetria) del cuerpo humano.**
- La representación del **cuerpo humano alcanza su plenitud.** El joven es un perfecto **estudio de la anatomía** humana (idealizada), en estado de perfección y plenitud.

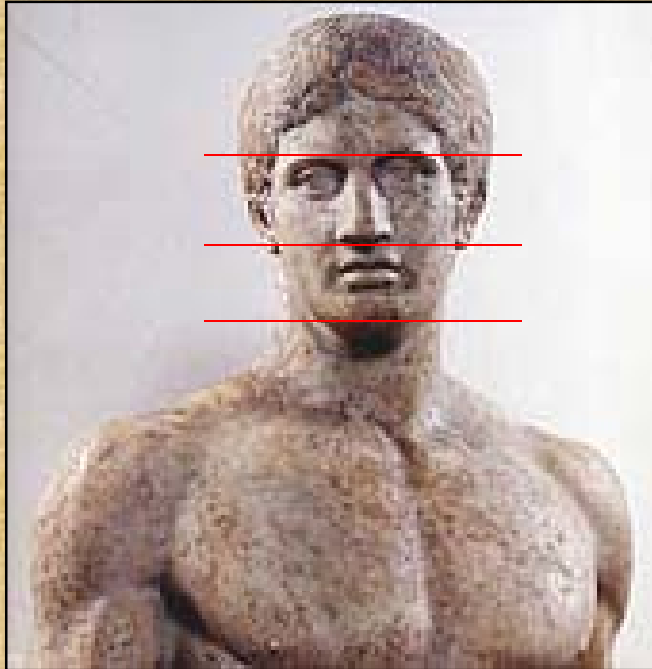
- La belleza es un juego sutil de proporciones. El “**Canon**” : **las dimensiones de la cabeza representan 1/7 parte del cuerpo.**
- La geometría determina ciertos criterios en la representación y composición de la figura humana: el **pliegue inguinal** (un semicírculo) y el **tórax**, son sendos **segmentos de circunferencia cuyo centro sería el ombligo.**

La **composición es asimétrica: el *contraposto*** (ligera curvatura de la cadera y pierna izquierda adelantada).

Perfecta plasmación del **equilibrio físico y espiritual. Un equilibrio dinámico** que logra llenar el vacío a su alrededor y **multiplicar los puntos de vista.**

La cara **se divide en tres partes**: frente, nariz y boca. Todo está medido, todo es proporcionado. **La belleza es, por tanto, proporción y armonía entre las partes.**

La **cabeza es una esfera perfecta** a la que se adapta el cabello. La esfera representa la **perfección y la racionalidad.**

DIADÚMENO

Policleto

hacia el 430 A.C.

186 cm.

Mármol.

(Copia romana)

Museo Arqueológico

Nacional de Atenas

Atleta vencedor que

lleva en la frente la

corona del triunfo

**FIGURAS DE BRONCE
(GUERREROS DE RIACE)**

460 - 450 a.C.

Anónimo

(Pithagoras de Region?)

Museo Nazionale di Reggio di
Calabria (Italia)

**JOVEN
GUERRERO DE
RIACE,
BRONCE -
460-450 A.C.**

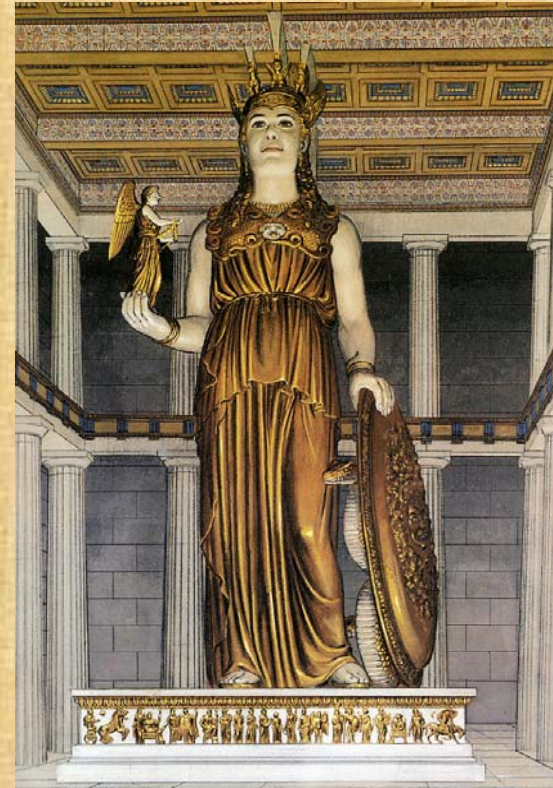

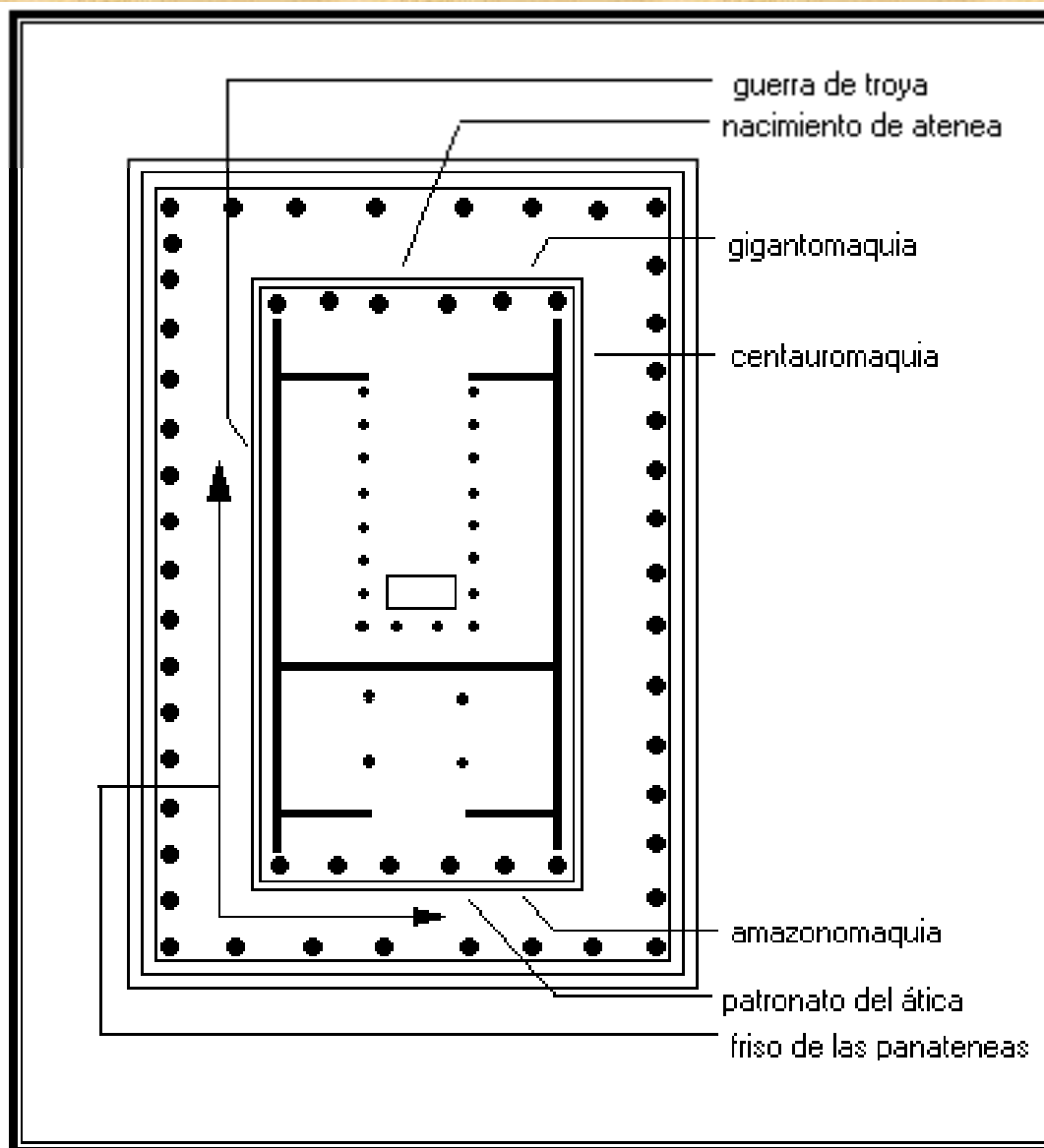
FIDIAS

(El creador de los prototipos que representan el ideal de belleza clásico. El escultor de los dioses)

- La obra y vida de Fidias está ligada a Pericles y al esplendor de Atenas. Dirige las obras del **P Partenón** y es el responsable de los **conjuntos escultóricos** que decoran los **frisos de los muros**, los conjuntos escultóricos de los **frontones** y las **metopas**. Su fama se basa en la grandeza de su escultura de la **diosa Palas Atenea**, de tipo **crisoelefantino**, las obras del Partenón y una representación de **Zeus olímpico**, **TODAS PERDIDAS**.

UBICACIÓN DE LOS RELIEVES EN LOS FRISOS DEL PARTENÓN

- En su obra destaca: **la belleza serena de los rostros, la flexibilidad y transparencia de los paños, la combinación de equilibrio y vida. La serena grandiosidad de las figuras, exquisitas en sus proporciones.**
- **La técnica de los paños mojados**, apreciable en el tratamiento de las túnicas que cubren los cuerpos de las jóvenes atenienses de la **“Procesión de las Panateneas”** o de **“Victoria atándose la sandalia”**.

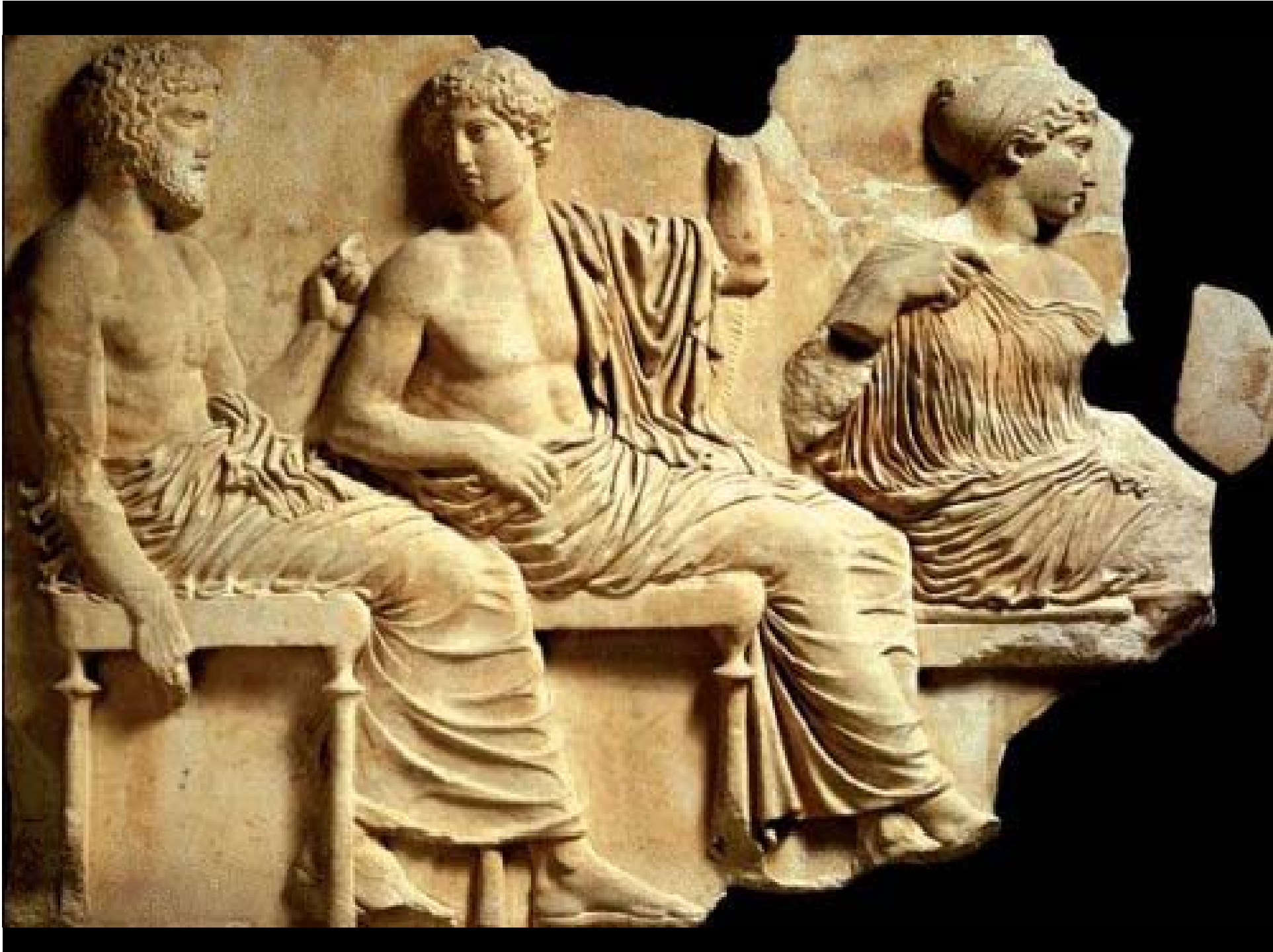

VICTORIA ATÁNDOSE LA SANDALIA

Fidias: *Procesión de las panateneas.*
447-432 A.C. Mármol. Altura: 102 cm. Procede del friso del Partenón.
Musée du Louvre, París

FIGURAS DEL FRONTÓN DEL PARTENÓN

Los frontones destacan por su sabia composición y la belleza y grandiosidad de las actitudes.

**RELIEVE DE UNA METOPA DEL PARTENÓN: LA LUCHA DE LOS
LAPHITAS Y LOS CENTAUROS**

Estela funeraria
Museo de Atenas

EL CLASICISMO TARDÍO (mediados del s. IV a de C.)

- Superado el momento de plenitud del clasicismo, se produce una **tendencia a la barroquización** de las formas escultóricas, a la **estilización de los cánones**, y la **pérdida de la férrea ortodoxia del absoluto equilibrio, armonía y proporción.**
- Este **fenómeno es paralelo** al momento histórico que vive Grecia y, singularmente, Atenas. La **crisis de la Democracia ateniense** y el **preludio de las Guerras del Peloponeso**, se anuncian ya en el **dramatismo expresivo** que la escultura muestra en esta época de mediados del s. IV a de C.

Efebo, se le cree obra de Praxíteles

EL CLASICISMO TARDÍO

- El creciente realismo se manifiesta en el mayor cultivo del retrato como género. Existe un mayor afán por expresar los sentimientos humanos. Los temas religiosos se tratan de forma más cotidiana, con mayor escepticismo.
- Aunque perdura el idealismo clásico, los escultores buscarán nuevas formas o prototipos de belleza ideal. De esta época destacan los escultores: Praxíteles, Scopas y Lisipo.
- El ideal de belleza masculino, encarnado en un joven atleta viril de cuerpo proporcionado, encarnación de los valores de la Polis en la época clásica, se complementa con la **representación, por primera vez, del desnudo femenino**, que encarnará un **ideal de belleza afeminado**, para el cual los valores del arte y del pensamiento cuentan más que los atléticos.

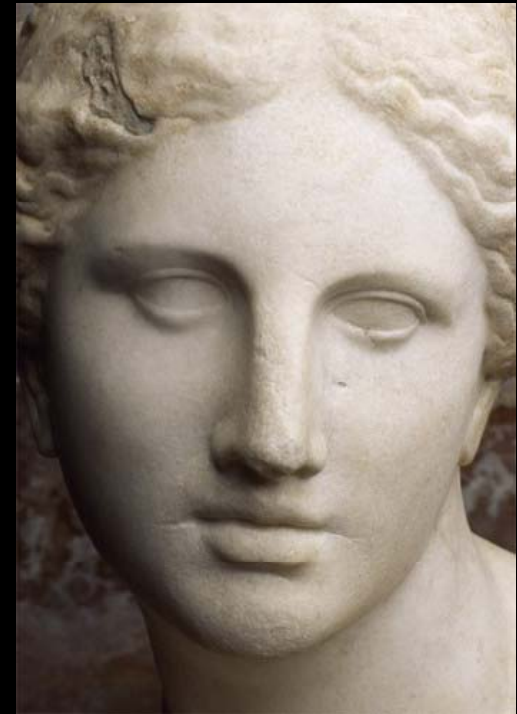
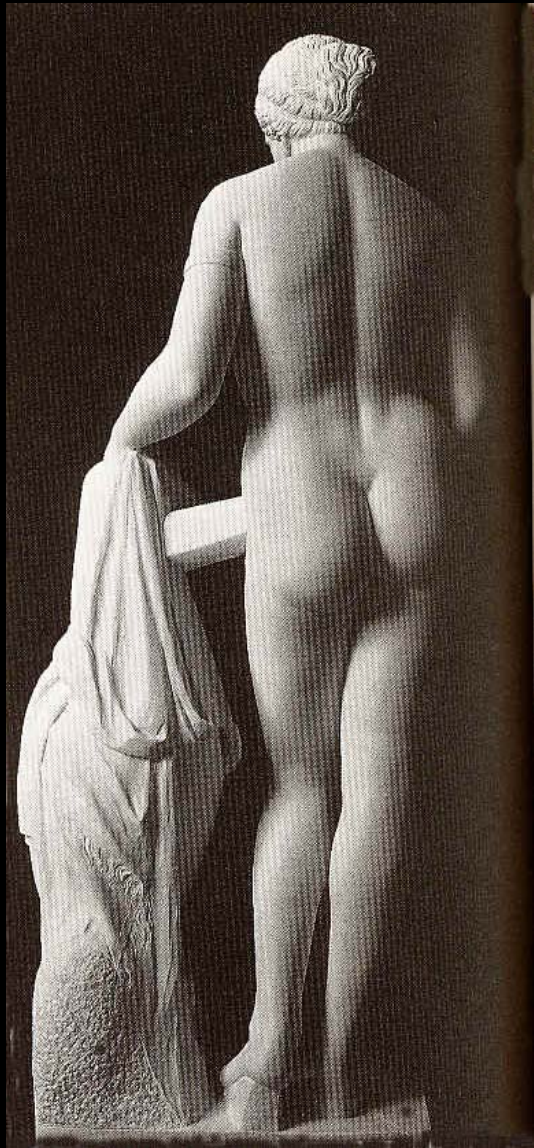
PRAXÍTELES

- En sus obras los **dioses** aparecen como seres humanos de **formas graciosas y blandas, desprovistos de la majestad y la seriedad** de épocas anteriores. Sus figuras tienen una **expresión vaga y soñadora**.
- El autor se sirve de la llamada “**curva praxiteliana**” que proporcionan **languidez** al cuerpo al apoyar indolentemente el brazo mientras la cadera se curva. En el rostro utiliza el “**esfumato**”, **puliendo la superficie del mármol**, sobre todo las cejas y los ojos.
- Estos dioses nos transmiten **estados melancólicos** del alma, la intensa **nostalgia**, o el **mundo de ensueño** en que éstos habitan.
- Sus obras más destacables: **HERMES DE OLIMPIA, AFRODITA DE CNIDO, VENUS DE ARLÉS**.

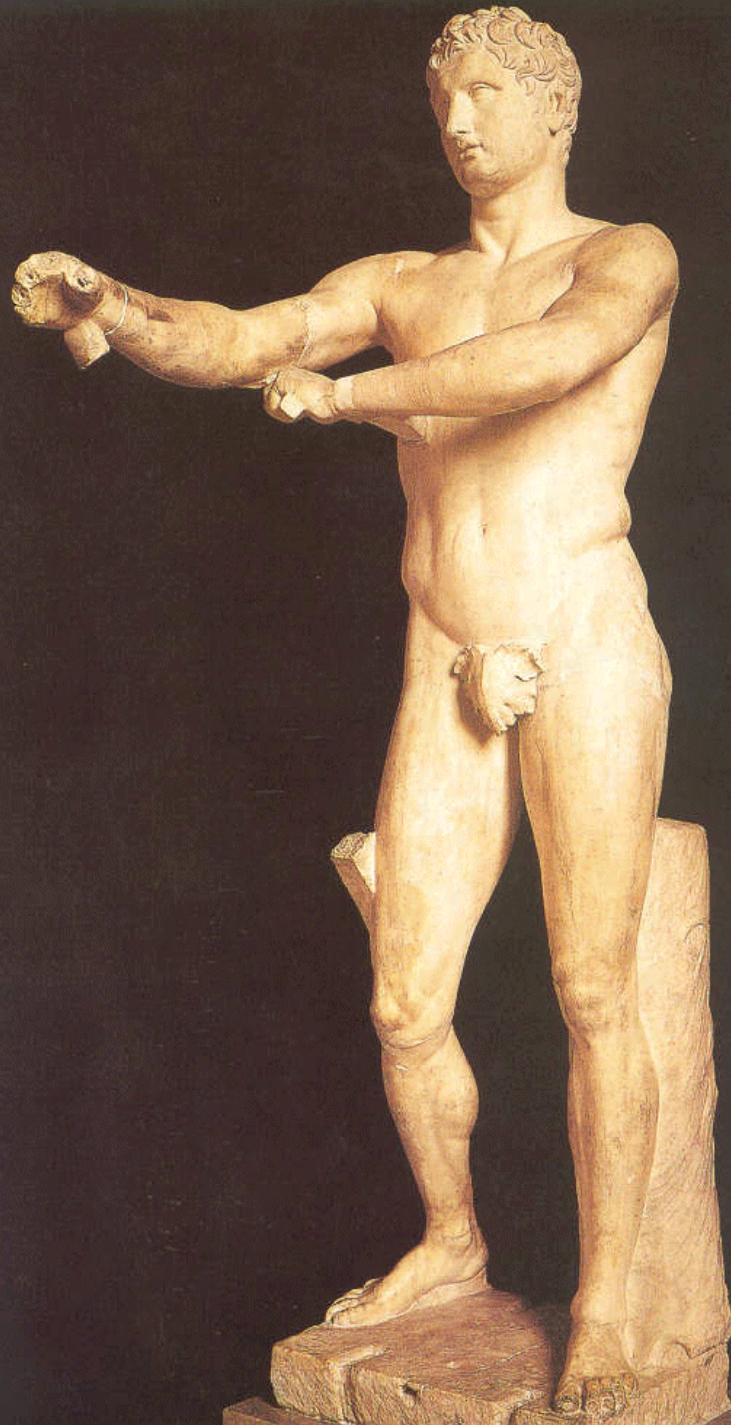
**HERMES CON EL
NIÑO DIONISO,
PRAXÍTELES**

VENUS DE CNIDO
(copia romana)
PRAXÍTELES

**VENUS DE ARLES,
PRAXÍTELES**

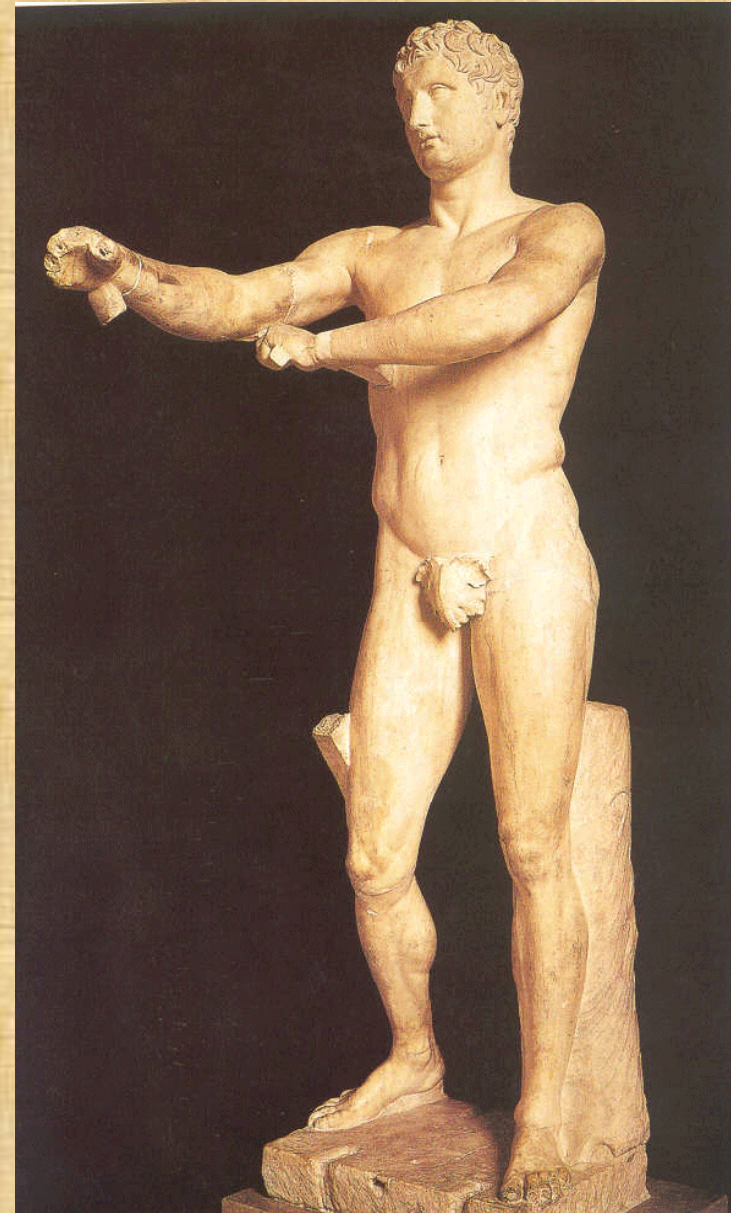

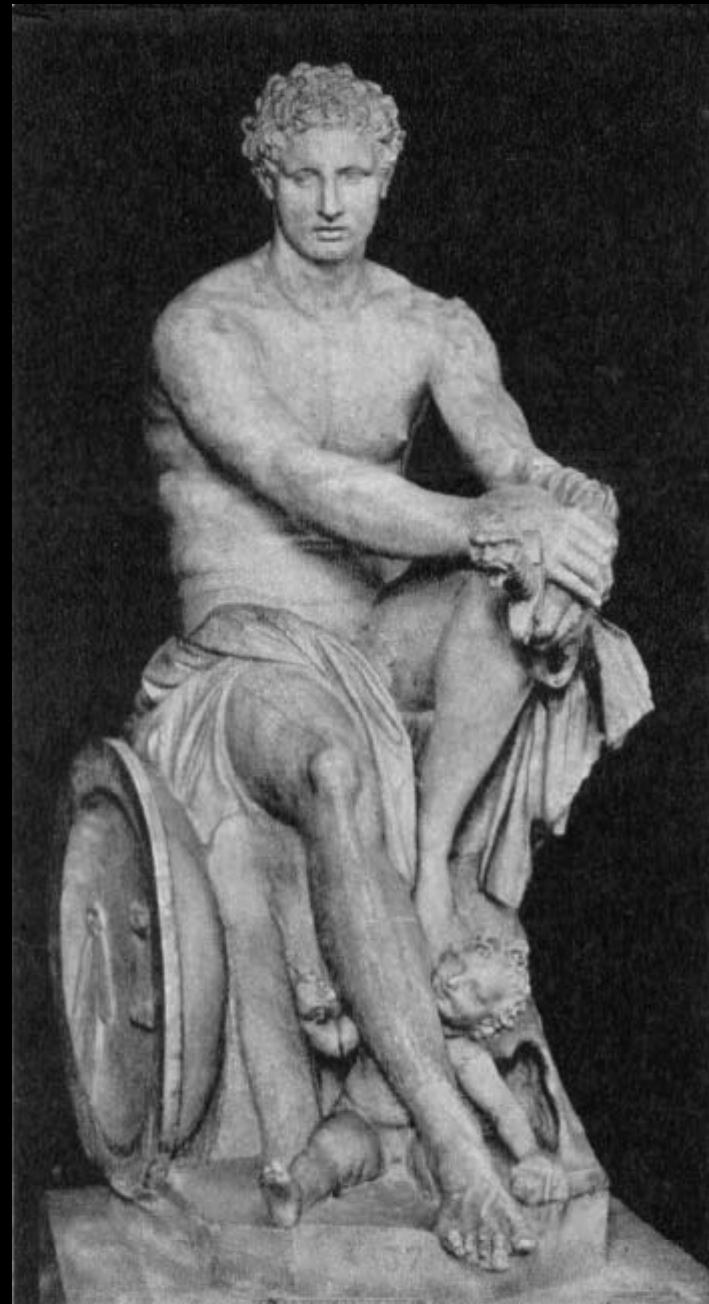
LISIPO

Lisipo: *Apoxiomenos*
Hacia 320 A.C.
Mármol. Altura 205 cm.
Copia romana
Museo Pio Clementino,
Ciudad del Vaticano

LISIPO

- Con su obra “**EL APOXIOMENOS**”, crea un **nuevo canon** de belleza masculina, más alargado, **más esbelto** que el de Polícleto. La **cabeza es ahora 1/8 parte del cuerpo**. **Alargamiento de las piernas y menor volumen de la cabeza**. En cuanto al asunto o **tema representado**: ya no es el atleta triunfador, ni recoge el instante de máxima acción, como el Discóbolo, es un momento posterior a la competición, nada heroico, cuando el atleta se limpia con un strigilo el polvo de la palestra que ha quedado pegado a su piel, recubierta previamente de aceite. Se crea una **nueva dimensión espacial**, al avanzar los dos brazos. La frontalidad ha desaparecido totalmente y la escultura parece invitar al espectador a girar en torno suyo, para verla desde **diferentes puntos de vista**.

Otras obras de LISIPO: **HÉRCULES FARNESIO Y ARES LUDOVISI**

SCOPAS

- Su obra supone la **crisis de la serenidad** de Fidias. Sus **figuras se contorsionan con violencia**. Destacan: **MÉNADE FURIOSA, ESTATUTA DE MAUSOLO.**

Estatua de mármol
Kunstsammlungen Dresden:
Ménade furiosa
(copia romana).
350-340 A.C

LEOCARES

Considerado el autor del
APOLO DE BELVEDERE.

- *En síntesis*, podemos afirmar que se ha producido una evolución hacia el abandono de la serenidad y el equilibrio de la época de Pericles. El arte se adentra en el mundo más sensible y menos racional de los sentimientos, las emociones y los estados de ánimo, en una **tendencia que culminará en el período helenístico.**

