

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 18 – MAYO DE 2009

“INICIACIÓN AL ARTE CLÁSICO. DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE”

AUTORÍA RAMÓN ALFONSO VALERO MAZZA
TEMÁTICA HISTORIA DEL ARTE
ETAPA ESO, BACHILLERATO

Resumen

El arte clásico nace en Grecia y se desarrolla en Roma. Relacionado con el ideal estético de belleza, diferentes reinos e imperios sucesivos en el tiempo, ligarán su arte con el de estas civilizaciones clásicas.

En este artículo, realizaremos un breve recorrido a través de las expresiones artísticas que nos han llegado como legado cultural.

Palabras clave

- Arquitectura y urbanismo.
- Arcaísmo, Clasicismo y Helenismo.
- Dórico, Jónico y Corintio.
- Arco y bóveda de cañón.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CLASE

1. Localiza y colorea en el mapa las zonas donde se desarrolla el arte clásico

- Rojo:** Cultura Cretense.
- Azul:** Cultura Minoica.
- Verde:** Cultura Etrusca.
- Amarillo:** Grecia.
- Naranja:** Roma.

2. Describe los siguientes conceptos:

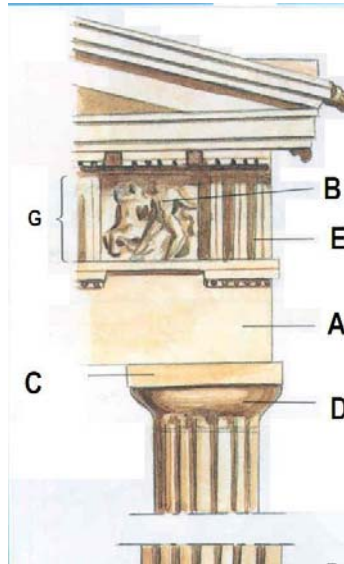
1. Urbanismo.....
.....
.....

2. Escultura clásica.....
.....
.....

3. Arte propagandístico.....
.....
.....

4. Identifica los elementos arquitectónicos del dibujo y colócalos en su casilla correspondiente:

- Metopa:
- Triglifo:
- Arquitrabe:
- Equino:
- Ábaco:
- Capitel:
- Friso:

5. ¿Porqué se han conservado tan pocos restos de la pintura de estas culturas?.

.....
.....
.....

¿Cuál crees que es el motivo por que ha influido en la conservación de las pinturas de Pompeya y Herculano?.....

.....
.....
.....

¿Cuál era el método de elaboración de los mosaicos y a que uso estaban destinados?.....

.....
.....

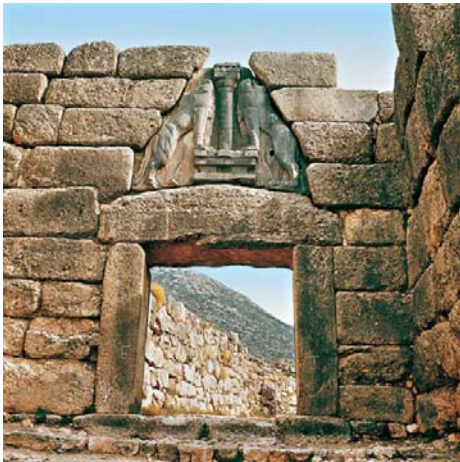
ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 18 – MAYO DE 2009
IMÁGENES PARA UTILIZAR EN EL AULA

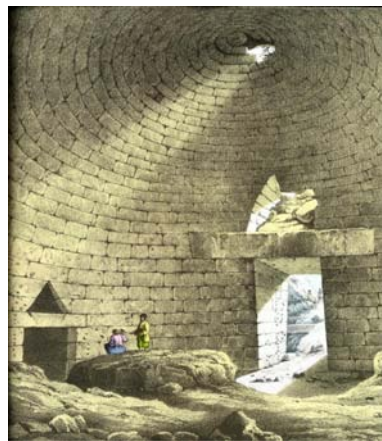
Maqueta de un palacio cretense

Palacio de Knosos

Puerta de los leones

Tesoro de atreo

Partenón

Friso del Partenón

Discóbolo

Ateña Promachos

Venus de Gnido

1. CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL DE GRECIA Y ROMA

Grecia era un pequeño territorio compuesto de ciudades independientes en torno al mar Egeo. Estas se desarrollarán en la primera mitad del primer milenio a.C. para convertirse en prosperas ciudades donde la gente tiene y disfruta de tiempo libre. Serán estas personas las que se convertirán en filósofos, que darán explicaciones racionales a la realidad frente al monopolio de la mitología.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 18 – MAYO DE 2009

Cuando Alejandro Magno conquiste el Imperio Persa esa cultura se expandirá por el mundo conocido.

Un aspecto muy acusado del mundo helénico es el antropocentrismo, donde el hombre sirve de medida para todas las cosas, lo que se ligará al ideal de belleza, muy evidente en la escultura.

Grecia y, sobre todo, Roma son culturas urbanas con gran tradición ciudadana, donde los espacios públicos tienen gran relevancia, el ágora, los mercados, la acrópolis y los templos forman una parte indispensable de la vida pública y de la política.

Roma entra en la Historia del Arte en la época Republicana (del 510 a.C. al 14 a.C.), donde se forjan las instituciones, tales como el Consulado, Tribunales, Pretores, Senado, etc., y también el espíritu propio, caracterizado por unos ciudadanos soldados que defienden su patria y participan de sus instituciones.

Al conquistar el mundo griego, quedarán fascinados por la belleza de su arte y cultura, de la que tomarán sus dioses, monumentos y modelo de belleza. Finalmente, en la etapa del Imperio (del 14 a.C. al 476 d.C.), alcanzarán su máxima expansión y se impondrá la Pax Romana. El final de esta etapa estará marcado por un siglo de guerras civiles donde los emperadores luchan entre sí por imponer su poder en un territorio tan extenso que las órdenes tardaban varios días en llegar a su destino desde la capital.

Constantino aprovechó el cristianismo para reforzar su poder, esto tuvo sus consecuencias en la Historia del arte. Frente al realismo anterior, el simbolismo y el arte metafórico se impondrán, siendo la iglesia Católica la que mantendrá el recuerdo romano.

2. HERENCIAS DEL PASADO

En el arte Griego, encontramos dos precedentes con rasgos fuertemente orientalizantes.

2.1. Cultura cretense

En la cultura cretense, los principales descubrimientos fueron realizados por Arthur Evans en los palacios de Knossos, caracterizados por carecer de murallas y tener grandes patios y muchas dependencias, por lo que se asimiló a los laberintos del rey Minos (Minotauro) además de las pinturas al fresco entre las que destacan las tauromaquias y algunos retratos. Estos palacios fueron saqueados y destruidos en periodo de tiempo muy corto.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 18 – MAYO DE 2009

2.2. Cultura micénica

Sabemos que se desarrolló entre los años 1450 a.C. y 1150 a.C. Esta fue una sociedad de guerreros, asociados a la cultura retratada en la Ilíada. Sus ruinas nos muestran una fortaleza como centro de una comunidad agrícola en la que destacan el tesoro de Atreo, la Puerta de los Leones y la máscara de Agamenón.

Por su parte, Roma tendrá dos fuentes:

2.3. Cultura etrusca

Esta cultura dominó la vida política de los inicios de Roma con diferentes reyes de procedencia etrusca. De esta cultura, se adoptará el arco, la bóveda y el gusto por los retratos naturalistas.

2.4. Cultura griega

De esta cultura, Roma tomará todo lo demás. Los patricios romanos marchaban a Grecia de donde traían cientos de estatuas y mandaban hacerlas copiar. En las obras públicas, los romanos superaron con creces a los griegos, buscando una utilidad y en las obras civiles, se buscaba sobre todo la grandeza y monumentalidad.

3. CULTURAS URBANAS

Grecia se desarrolló como un conjunto de ciudades (polis) independientes. Entre ellas destacaron Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Megara, etc., con el tiempo, algunas de ellas crearán complejos arquitectónicos o se planificarán con trazados de calles de forma ortogonal.

El urbanismo es paralelo al desarrollo de la arquitectura romana y hace referencia a como los romanos ordenan sus ciudades, en este caso, toman el modelo de los campamentos militares, en el cual existían dos grandes avenidas centrales, el cardus y el decumanus, que se cruzaban en un punto central llamado foro.

Los griegos desarrollaron dos conceptos fundamentales, esto son la medida y la proporción, que junto a la funcionalidad, se definen frente al colosalismo egipcio.

Sus edificios tienen tres partes básicas: la plataforma en el suelo, el sustentante o columna y el techo o lo sostenido.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 18 – MAYO DE 2009

El techo, delimita con un área que se decora con relieves de gran belleza, llamada frontón, sirva de ejemplo el caso del Partenón Ateniense.

Los elementos sustentantes se componen de columnas, que pueden ser compuestas o tener una forma de escultura. Según el tipo de capitel de estas columnas, se distinguen los órdenes dórico, jónico o corintio.

Las plataformas, son rectangulares, por lo general, con partes cónicas como las naos, pronaos y opistodomo o cella, aunque hay excepciones como el templo del oráculo de Delfos, con planta circular. En general, estos templos son anticolosaes y con elementos técnicos tan avanzados como curvaturas para crear efectos ópticos que se reflejan en su armonía.

En la época helenística, aparecerán edificios como los mausoleos o tumbas, que presentarán una fuerte influencia orientalizante, abandonando la proporción y asumiendo dimensiones colosales. Uno de los restos más importantes es el altar de Zeus en Pérgamo, actualmente en el museo de Berlín.

Por su parte, la arquitectura romana parte de la griega u la etrusca, imperando el principio de la funcionalidad y la racionalidad.

Sus edificios tienen una función muy clara por lo que se ha llegado a decir de su arquitectura que es más ingeniería civil y militar que artística, aunque sus valores influenciaron etapas posteriores.

Como en el caso griego, los soportes más comunes son las columnas, conservando los órdenes griegos, aunque incorporando otros como el toscano o el compuesto, mezcla de jónico y corintio. Se utiliza el arco de medio punto, la bóveda de cañón y un material denominado opus cementatium.

En sus construcciones combinan sistemas arquitebados, abovedados y sistemas mixtos. Los edificios más representativos son templos como el Panteón de Agripa o el anfiteatro de Flavio. Otras construcciones emblemáticas son las basílicas, las termas, el teatro, el circo y el acueducto.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 18 – MAYO DE 2009

4. LA ESCULTURA

4.1. La escultura griega

La escultura griega se caracteriza, en primer lugar, en la búsqueda del placer estético, la belleza como fin de la obra, en este contexto, la figura humana masculina se considera como máximo exponente de la perfección idealizada. Era común encontrar representaciones de personas mayores con cuerpos de jóvenes, lo que simbolizaba la fuerza, por lo tanto, los retratos son poco fiables.

El artista griego, busca la perfección, y algunas medidas se consideraban como correctas dentro de un canon, estableciendo diversas proporciones para las partes del cuerpo y controlando así todos los aspectos anatómicos del ser humano.

Los temas más representados son los mitológicos, dioses, héroes y atletas. En cuanto a los materiales utilizados, estos son muy diversos, como la madera, piedra, oro o marfil, pero sus preferidos son el mármol y el bronce, utilizando la policromía, aunque el paso del tiempo haya hecho que se pierda el color en estas obras.

4.1.1. La época arcaica (S. VI a.C. – 480 a.C.)

En la antigüedad, los artistas trataban de representar la naturaleza. El arte arcaico, está definido por la utilización de la geometría, que evoluciona desde figuras simples a otras más complejas.

Se caracterizan por la rigidez, la simetría y la ausencia de movimiento, también por el uso de policromías con lo que las obras ganarían en naturalismo. Se observa un continuo avance técnico en busca de la perfección y se reciben ideas de tipo orientalizante (Persia y Egipto).

4.1.2. La época clásica del S. V a.C.

Se consigue dejar atrás el aspecto frontal y la rigidez dotando a las figuras de expresión, lo que les confiere movimiento, como en el “*Discóbolo*”. Se conocen tres grandes autores de esta época, Mirón y su ya mencionado “*Discóbolo*”, Fidias con su “*Atenea Promachos*” y sus frisos del Partenón y Policleto, que fue el que estableció el canon según el cual una figura es perfecta cuando la altura de la cabeza se contiene siete veces en la altura total del cuerpo y si sus partes son proporcionadas

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 18 – MAYO DE 2009

Más adelante, en el siglo IV a.C. los movimientos se suavizan restando dinamismo a las obras, pero ganando en expresividad, es representativo de este momento Praxíteles con su “Venus de Gnido” y su “Hermes”. El relieve se reserva ahora para la decoración de templos y mausoleos.

4.1.3. El Helenismo

Con las conquistas de Alejandro Magno, la cultura griega cambia, y con ella su arte. Aparecen tres centros importantes: Pérgamo, Rodas y Alejandría, pasando Atenas a un segundo plano. Cesifódoto, Praxíteles, Escopas, Leocares y Lisipo son los nombres más conocidos de este periodo.

Se desarrolla el retrato y la escultura pasa a tener una función conmemorativa y propagandística, caracterizándose por el dramatismo y la tensión de sus representaciones en las que se plasma el movimiento con la perfección técnica que se alcanza.

4.2. La escultura romana

La escultura romana enfatiza los acontecimientos y a las personalidades, por lo que refuerza su carácter propagandístico. Por este motivo, se trata de una escultura muy realista donde destaca el retrato, caracterizado además por su sentido de la grandeza donde predominan los bustos, retratos de cuerpo entero, sentadas, ecuestres o colosales, de estas últimas sólo se conservan trozos sueltos como la cabeza de Constantino.

Otro género muy importante es el de los relieves históricos, donde se narran acontecimientos y hazañas de las legiones y sus generales, este es conocido como relieve narrativo y de entre ellos destacan los de la Columna de Trajano y sobre todo los del Ara Pacis de Augusto.

También es común un tipo de escultura destinado al ámbito privado en las que se representan las deidades protectoras del hogar, antepasados y máscaras funerarias.

5. PINTURA

Debido a su difícil conservación, no se puede hablar de muchos vestigios de pintura en la antigüedad, aunque si podemos afirmar que los artistas griegos pintaban en paneles de madera, por lo que al perder interés y no estar protegidos, se perdieron.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 18 – MAYO DE 2009

Parece ser que en los periodos más antiguos, se realizaban representaciones geométricas, en unos primeros estilos conocidos como Submicénico o Protogeométrico. Posteriormente, se representarán escenas de caza, guerra y mitología.

Es conocido que tanto en la arquitectura como en la escultura se utilizaba la policromía, pero si tenemos que hablar de vestigios de este arte, nos tenemos que referir sin ninguna duda a la cerámica y a los mosaicos, de donde se han extraído numerosos documentos de la vida diaria, competiciones atléticas, batallas, caza, celebraciones, etc.

En un primer momento, estas pinturas eran figuras negras sobre fondo amarillo o rojo, posteriormente, se introdujeron las figuras en rojo, dando más realismo a las representaciones.

En el caso de la pintura romana si se han conservado restos, aunque solo en las ciudades de Pompeya, Herculano y el Fayum (Egipto). Gracias a estos restos, sabemos que los romanos introdujeron el paisaje en la pintura y hay autores que opinan lo mismo de la perspectiva.

La clasificación de los estilos se ha realizado a partir del estudio de los restos de Pompeya, ya que al ser sepultada por el Vesubio, estos se han conservado de manera excepcional, estos son:

- Incrustaciones, de los siglos II y I a.C.
- Arquitectónico, del siglo I a.C. al I d.C.
- Ornamental.
- Fantástico o ilusionista.

La más conocida es la pintura paleocristiana, que utiliza motivos paganos y a la vez implica a figuras religiosas (el buen pastor, los panes, los peces, etc.). Con estas pinturas del Fayum, nos encontramos en que no tienen una lectura directa, sino que nos encontramos con una simbología que será una constante en el mundo cristiano.

Aunque no entre dentro del mundo de la pintura, hay que destacar el número de mosaicos que nos han quedado del mundo romano. Estos estaban destinados a decorar paredes y suelos. Las composiciones se hacían con pequeñas piedras de colores, otra técnica heredada de los griegos y mejorada por los romanos, con la que conseguían verdaderos efectos pictóricos. El más famoso es la representación de la batalla de Issos, con Alejandro Magno.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 18 – MAYO DE 2009

7. CONCLUSIÓN

El arte clásico, impone un canon digno de ser imitado, de hecho, ha fascinado al mundo durante muchos siglos hasta el día de hoy.

Pero sólo nos queda una parte minúscula de lo que debió de ser. Si tenemos en cuenta que para los cristianos, destruir un ídolo pagano era un acto de piedad religiosa y que al quemar el mármol se produce la cal, adivinaremos el destino muchas de las estatuas, igualmente ocurrió con las de bronce, de las que sólo se conservan las que se han recuperado del mar.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Elvira Barba, M. A. (1996). *El Arte Clásico*. Madrid: Historia 16.
- Healthier, P. (2006). *La caída del Imperio Romano*. Barcelona: Crítica.
- Finley, M. I. (1987). *La Grecia primitiva. La Edad del Bronce y la era arcaica*. Barcelona: Crítica.
- Gombrich, E. H. (2003). *Historia del Arte*. Madrid: Debate.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Ramón Alfonso Valero Mazza
- Centro, localidad, provincia: Motril (Granada)
- E-mail: ramazza72@hotmail.com