

LA ESCULTURA GRIEGA

SU EVOLUCIÓN DESDE EL ARCAISMO A LA ÉPOCA
HELENÍSTICA

Características Generales

¿QUÉ PODEMOS DEDUCIR SOBRE LA ESCULTURA GRIEGA, A PARTIR DE ESTAS IMÁGENES?

LA ESCULTURA COMO BÚSQUEDA Y EXPRESIÓN DEL IDEAL DE BELLEZA GRIEGO

BELLEZA

VOLUMEN

EL CUERPO HUMANO
DESNUDO

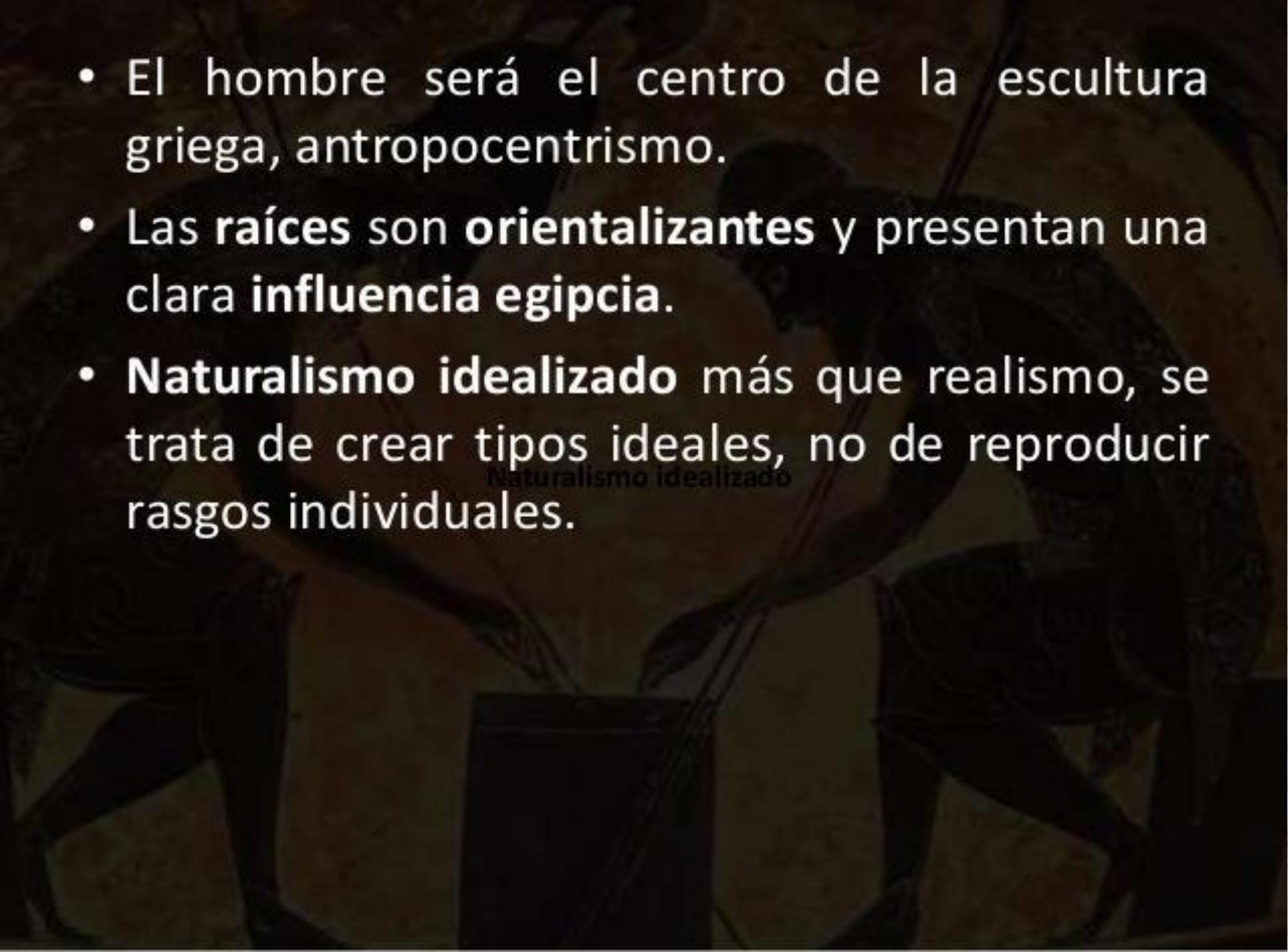
EXPRESIÓN

MOVIMIENTO

- El hombre será el centro de la escultura griega, antropocentrismo.
- Las raíces son **orientalizantes** y presentan una clara **influencia egipcia**.
- **Naturalismo idealizado** más que realismo, se trata de crear tipos ideales, no de reproducir rasgos individuales.

Naturalismo idealizado

- Búsqueda de **belleza física y de equilibrio espiritual o imperturbabilidad** (sofrosiné). En consecuencia, no se quieren representar individuos concretos: hombres y mujeres se idealizan, se presentan armoniosos, proporcionados.

La escultura, además de una posible función práctica (religiosa), responde al deseo de contemplación estética, atrae por sí misma, cobra autonomía respecto de la arquitectura.

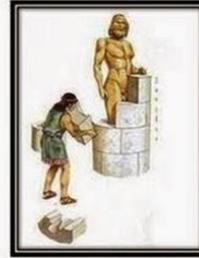
- **Materiales** utilizados: al principio, en madera; luego sustituida por la piedra (mármol principalmente); también es muy utilizado el bronce (a la cera perdida). En las de bronce, es habitual incrustar otras sustancias, como pasta vítrea para simular los ojos.
- De manera excepcional estatuas crisoelefantinas, una estructura de madera recubierta por placas de oro y de marfil, a veces también de plata.

Bronce a la cera perdida:

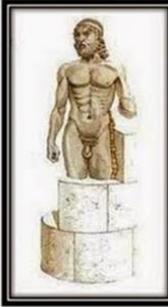
1. **El modelo.** Lo primero que se hacía era modelar con **arcilla** una estatua igual a la que se realizaría en bronce.

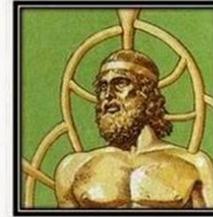
5. **El modelo de cera.** Cuando la tierra se ha secado, se libera el núcleo recubierto de cera.

2. **El molde.** Es el negativo del modelo. La forma de la estatua se imprime sobre unos **bloques de yeso**.

6. **Los canales de cera.** Se construye alrededor de la estatua una red de cilindros de cera a través de los cuales el bronce fundido podrá alcanzar toda la superficie.

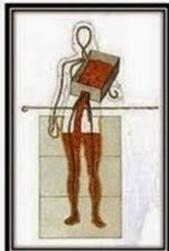
3. **La cera.** Se revestía el molde con una sutil **capa de cera** que determinaba el espesor del bronce.

7. **El modelo de fusión.** La estatua y los canales se recubren con una **capa de yeso, ladrillos triturados y arena**. Sólo quedan al descubierto las extremidades de los canales.

4. **El relleno.** El interior del molde se rellenaba con un empaste de **tierra refractaria**.

8. **Eliminación de la cera.** Calentando el molde de fusión a una temperatura de 200-300 grados, toda la cera se derrite y sale dejando el espacio para el bronce.

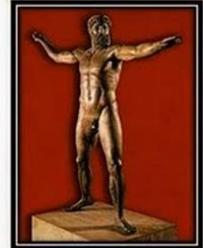
9. **La fusión.** El bronce fundido a una temperatura de 1.000 grados se cuela en el intersticio dejado por la cera.

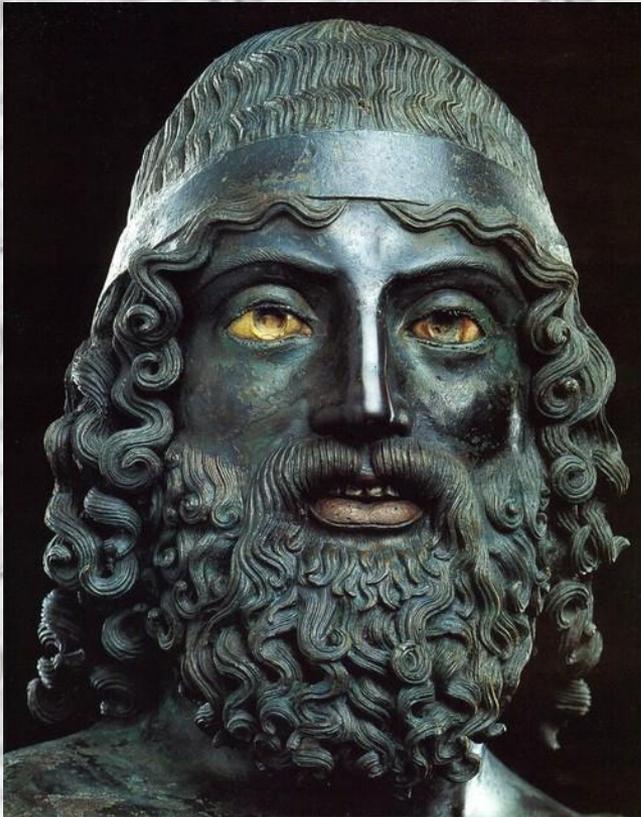
10. **Los canales de bronce.** Cuando el metal se ha enfriado, se libera la estatua del molde de fusión y se corta la densa red de canales de bronce que la envuelven.

11. **El pulimento.** Se pule la superficie de los eventuales defectos. La **tierra** que rellenaba la estatua **se elimina por debajo**.

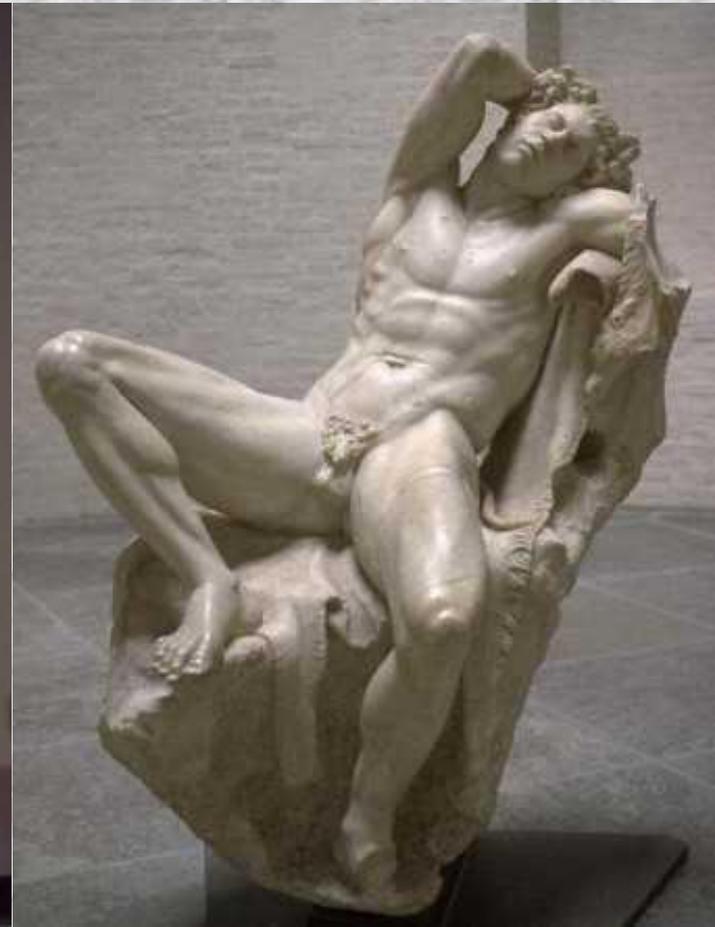
Policromadas y con postizos en los bronce (láminas de plata en los labios, incrustaciones de pasta vítrea en los ojos, rodetes de cuero para los pezones...)

El principal problema que plantea es la falta de piezas originales (mármoles y bronzes). La plástica griega es conocida por copias en mármol del período romano, imitaciones que, en muchos casos, desvirtuaron la calidad y el sentido de los originales.

Absoluta primacía de la representación del cuerpo humano, en evolución constante.

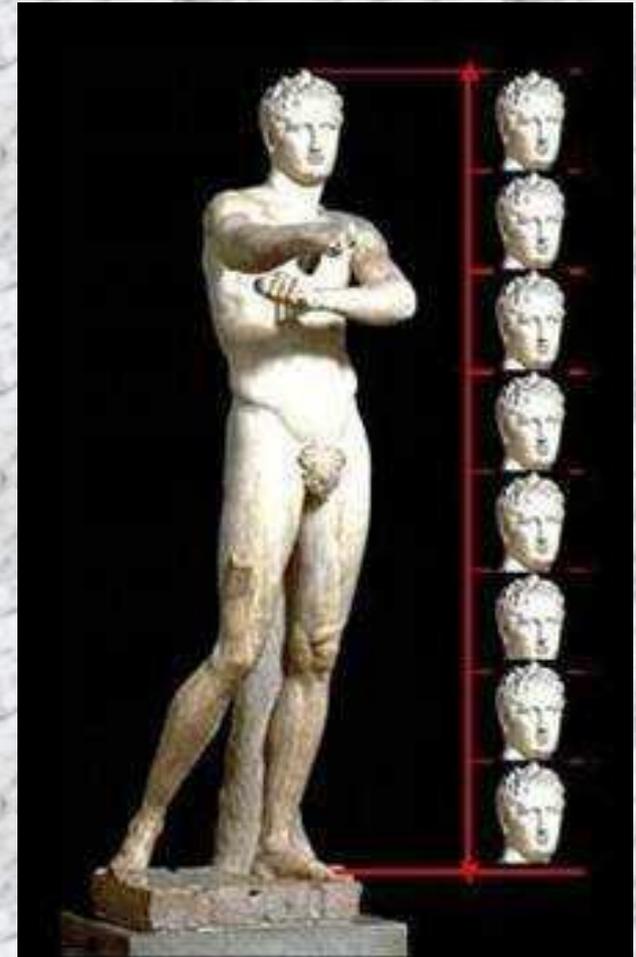
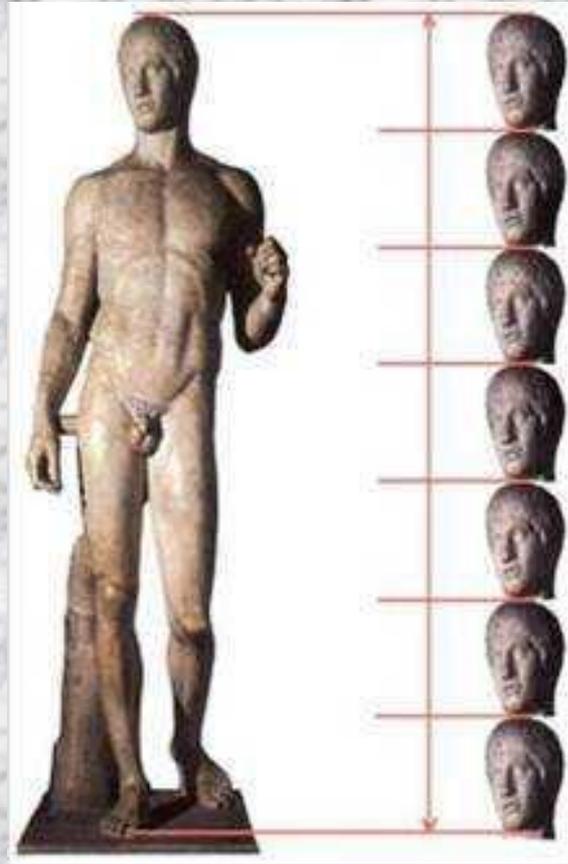

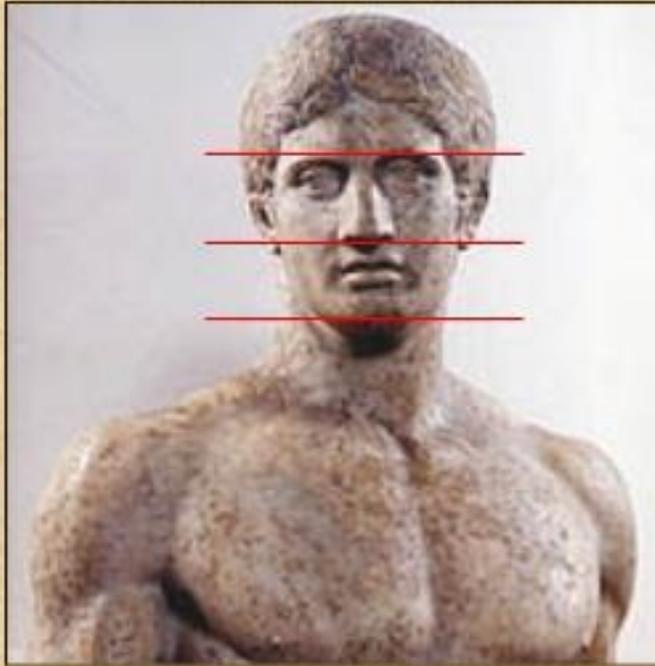
Belleza concebida como medida, proporción entre las partes, anatomía armoniosa, idealización del cuerpo humano.

En líneas muy generales aplicaron tres conceptos a las estatuas:

"**proporción armónica**" basada en la cabeza como módulo (7 cabezas en el S. V a.C. y 8 cabezas en el IV a.C.).

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.**

"principio de la diartrosis" que concibe el desnudo como un esqueleto perfecto, regido por la movilidad de las articulaciones y la relación de cada parte con el todo, lo que les hace acentuar la división entre el tronco y las extremidades, y dentro del torso, marcar nítidamente los pectorales, la cintura y el pliegue inguinal.

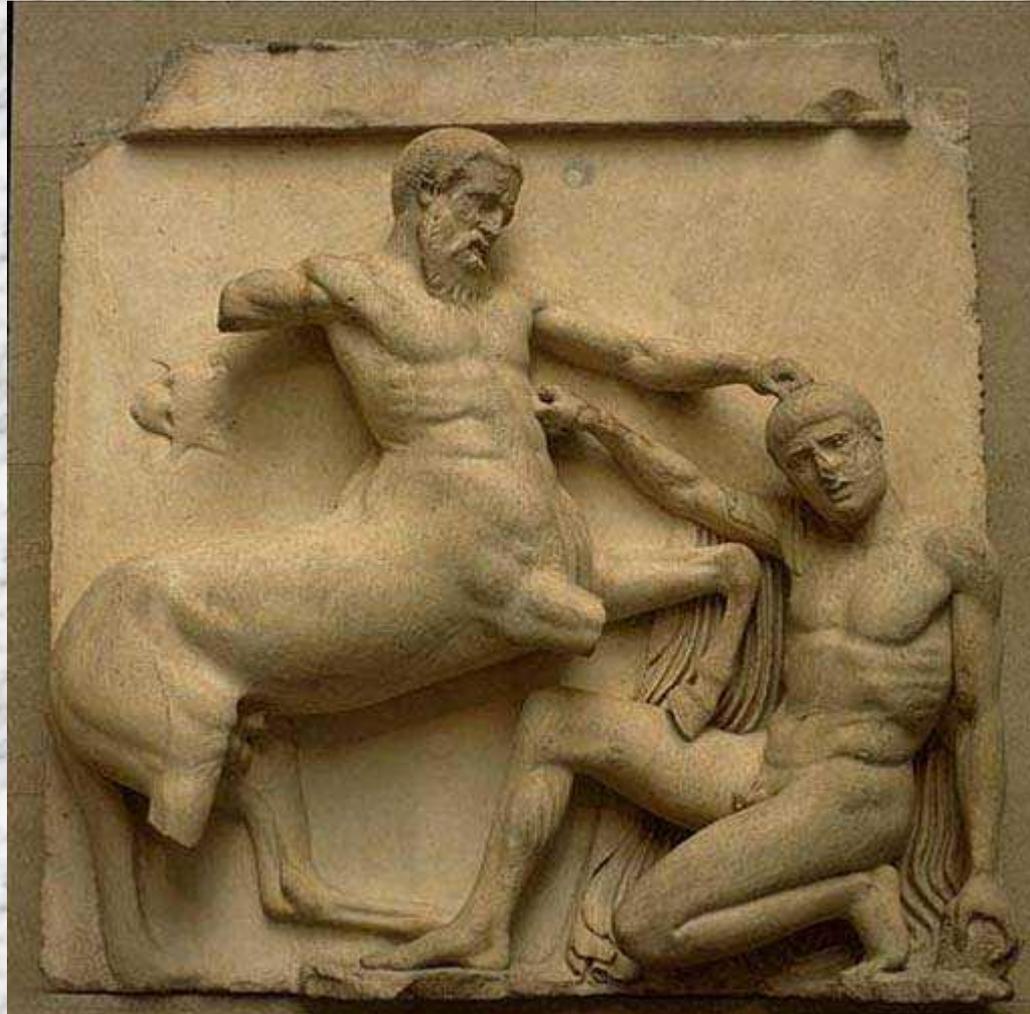

"postura de contraposto", que rompe con la ley de la frontalidad. Una pierna actúa de sostén y la otra se flexiona, desnivelándose la línea recta de las caderas.

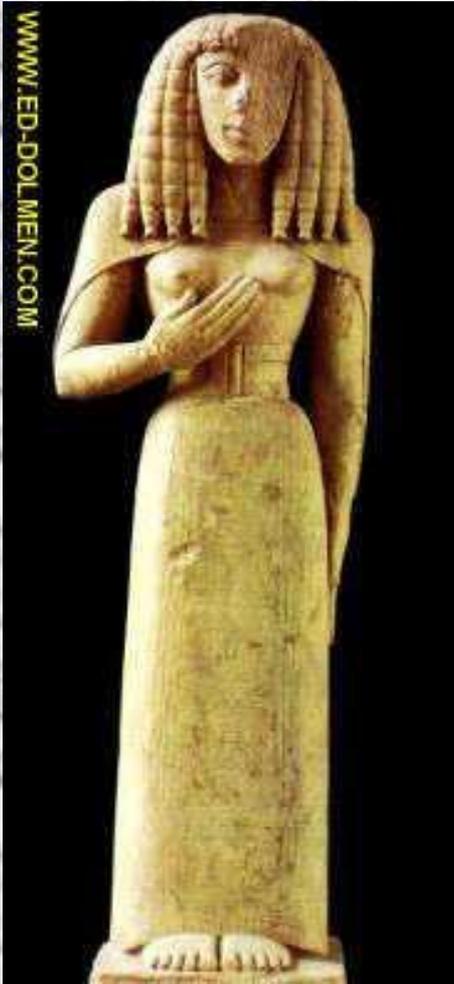
La "expresión" entendida como la exteriorización de los sentimientos, es otra preocupación de los escultores helénicos, especialmente a partir del S. IV.

La representación del movimiento y la preocupación por el volumen constituyen también objetivos básicos.

Podemos hablar, en general, de una escultura en constante evolución que nos lleva desde lo casi abstracto-geométrico del **período arcaico** hasta la extrema y dramática realidad de algunas **escuelas helenísticas**, pasando por el naturalismo idealizado del **período clásico**.

ÉPOCA ARCAICA (Siglos VII-VI a.C.)

El esquema lo habían desarrollado ya los egipcios desde mucho tiempo atrás, dotándolos de rasgos característicos fáciles de reconocer:

No obstante existen algunas diferencias básicas con respecto al modelo egipcio:

- . ausencia de un apoyo por la parte posterior (la griega es una escultura exenta que se sostiene a sí misma).
- . desnudez total

Cleobis y Bitón

**FRONTALIDAD e
HIERATISMO**

**PIES SÓLIDAMENTE
ASENTADOS EN EL
SUELO**

**PIERNA IZQUIERDA
ADELANTADA**

**BRAZOS CAÍDOS A
LO LARGO DEL
CUERPO**

**MANOS CERRADAS
PEGADAS A LOS
MUSLOS**

Descripción de un KÓUROI O KURÓS (convencionalismos)

- Punto de partida: la **concepción** egipcia: **rigidez y frontalidad. Monumentalidad.**
- Las **figuras** se presentan con los **brazos pegados al cuerpo** y la **pierna izquierda ligeramente adelantada**. Son como **bloques cerrados**, de donde la figura humana apenas puede desprenderse.
- **Simetría en la composición**, evitando torsiones y giros de la figura.
- Disposición **geométrica** de los **cabellos**.
- **Ojos** almendrados y globulares.
- **Rigidez** de las **articulaciones**.
- **Sonrisa arcaica**.
- **Representación naturalista de la figura humana**: modelado de los **músculos**, tratamiento de las rodillas.

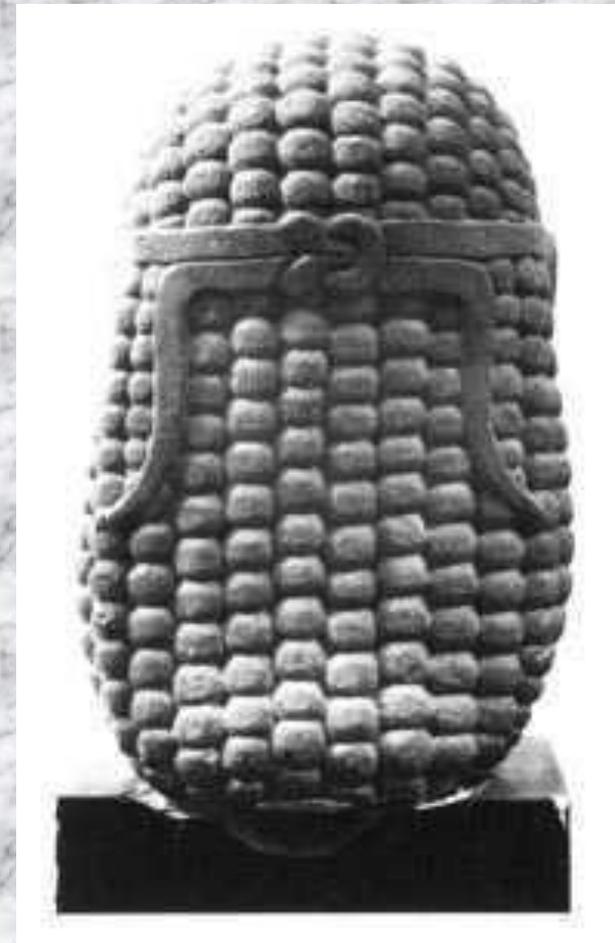

CABEZA CÚBICA ADORNADA POR UNA MELENA
LARGA Y MACIZA

OJOS ALMENDRADOS

SONRISA ARCAICA

Cabeza de Kuros de Dipilon

ESQUEMATISMO EN LAS
REPRESENTACIONES

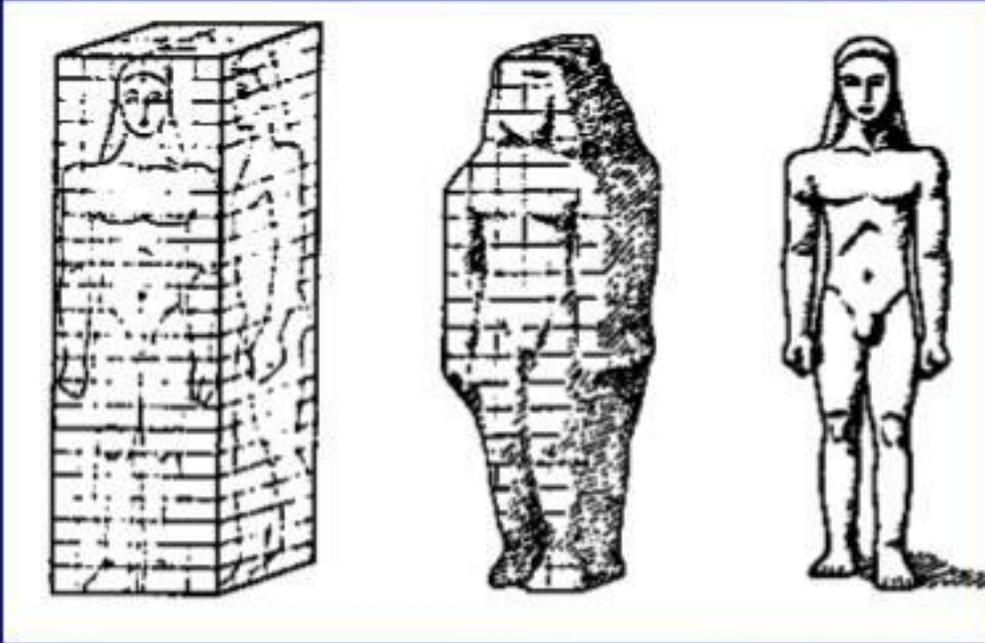
VOLÚMENES
GEOMÉTRICOS

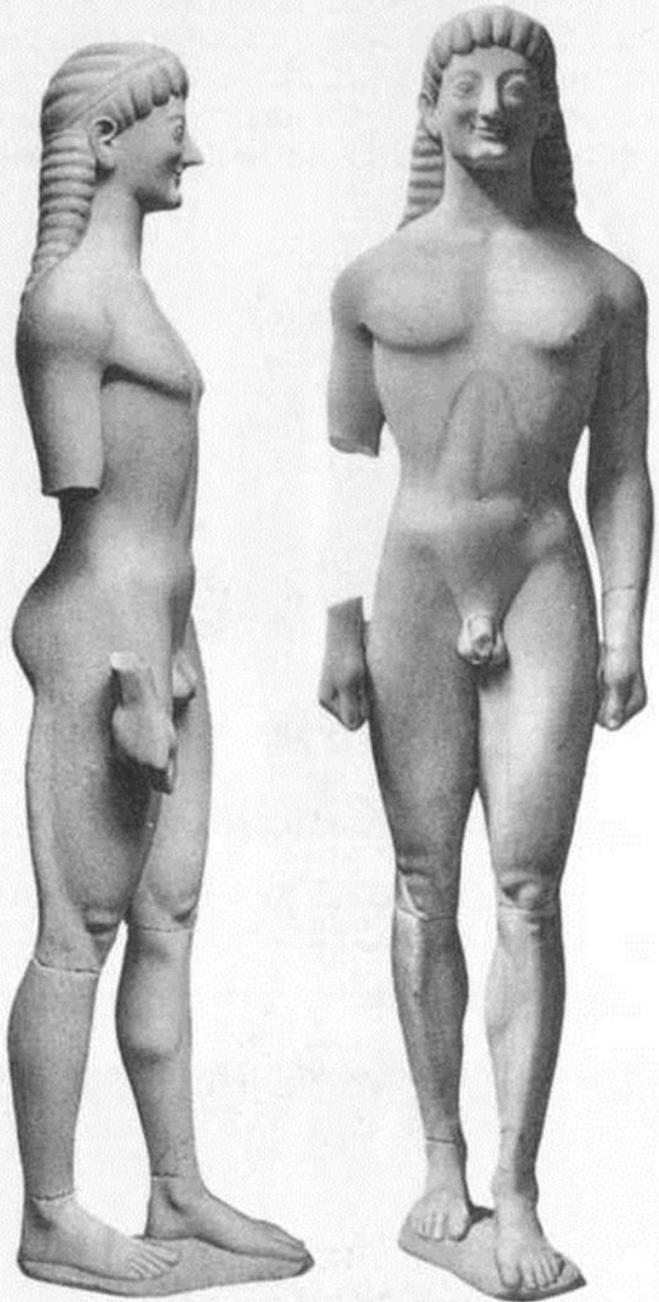
INEXPRESIVIDAD

CONVENCIONALISMOS
ANATÓMICOS

La figura evoca lo que fue antes de ser tallada: un bloque de mármol.

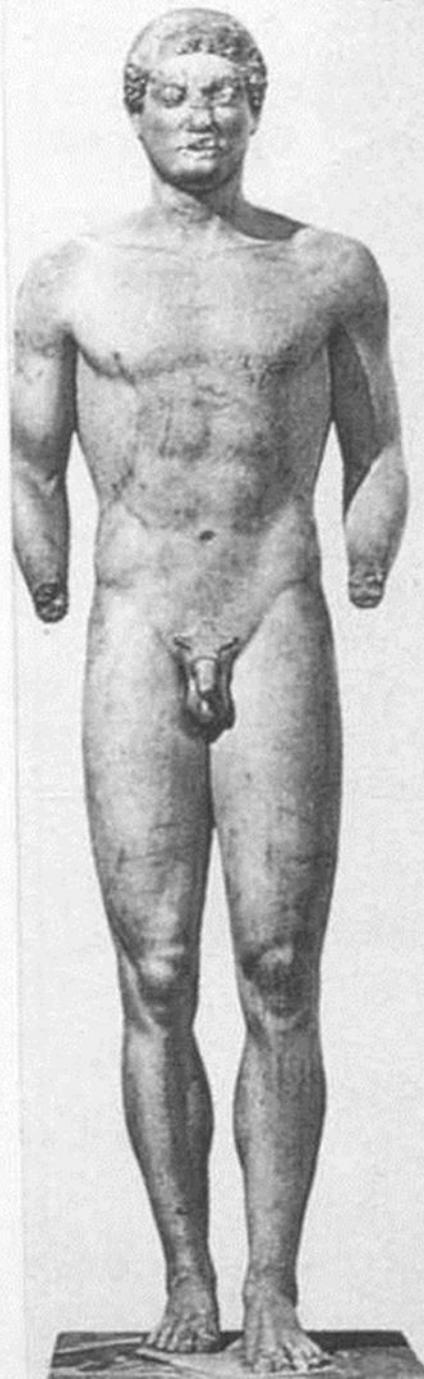

Poco a poco, sin embargo, comienza la búsqueda de la organicidad, de la unicidad plástica, hasta que desaparece la forma prismática.

Apollo del Pireo

Kouros of Naxos

Kouros of Tenea

Kouros of Anavysos

Pisaus Apollo

Kouros for Aristodimos

Krition Boy

570-560

550

540-530

530-520

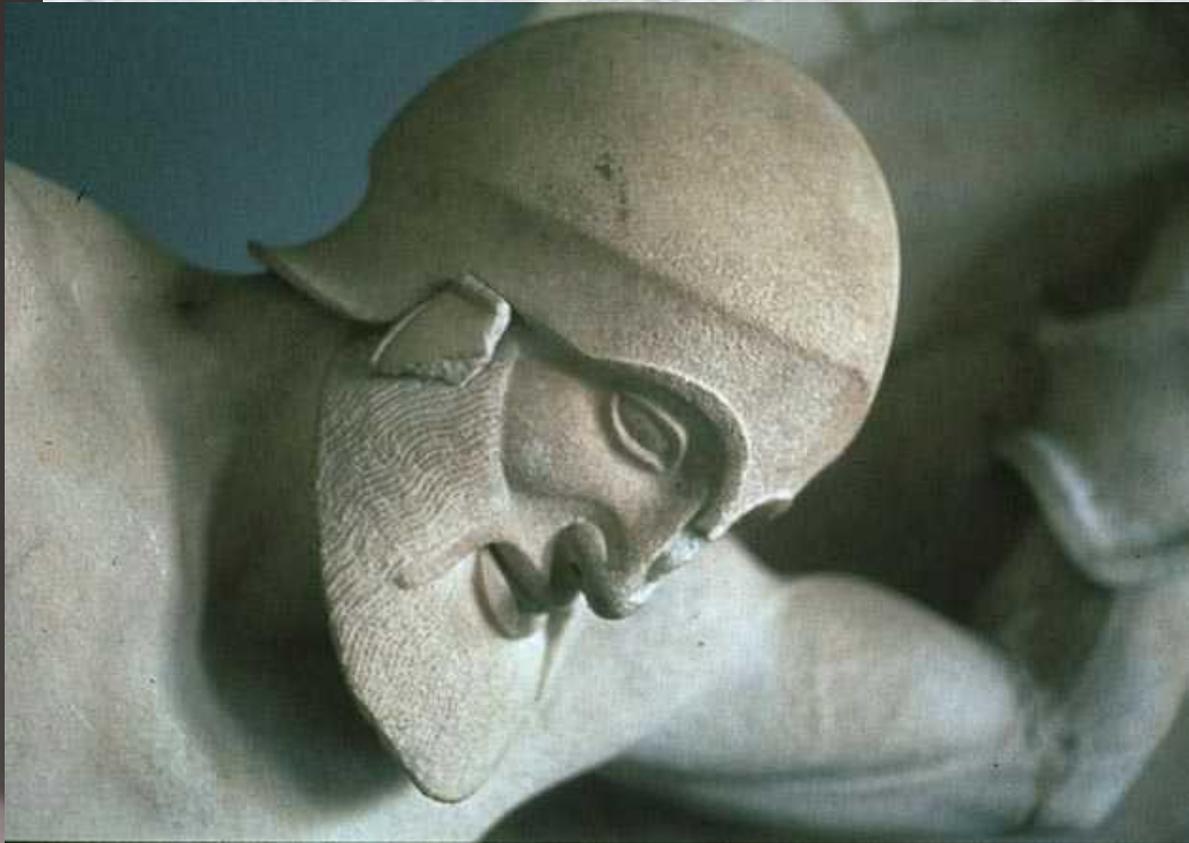
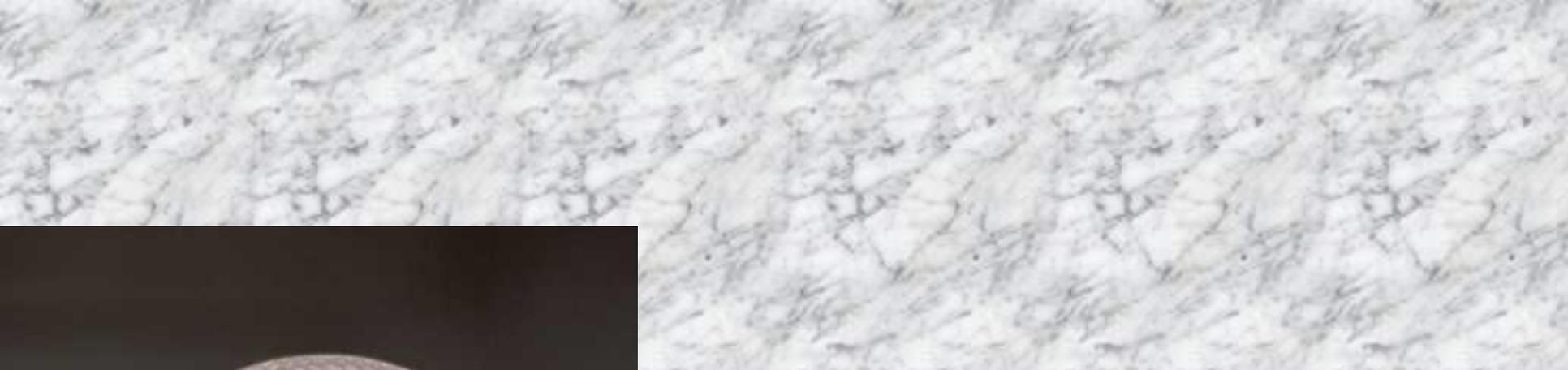

510-500

500-480

- **Estatuaría votiva** (figurillas de terracota o piedra que se depositaban en la tumba a modo de ofrenda), de **pequeñas dimensiones**.
- El **cuerpo humano** casi se reduce a un **tablero de mármol**, con un leve estrechamiento a la altura de las caderas y un ligero abultamiento en el pecho. El carácter de **bloque cerrado** es aún más evidente.
- Son figuras **poco expresivas**, con una tendencia a la **idealización estática**.
- Su **cabellera** está formada por **rígidas guedejas**. Sigue la **moda egipcia** de representar la cabellera en diferentes pisos.
- El **geometrismo** es, como en el caso de las figuras masculinas, el rasgo más característico de estas imágenes.

Descripción de una KORÉ

Las **doncellas** que presentan el **peplo dórico** (paño de lana decorado que cubre las figuras a modo de toca), se conciben de forma **simétrica** y escasez de pliegues. Tienen un **aspecto más rígido**. Las que portan el **peplo jónico** (asimétrico), muestran **mayor dinamismo**, por el uso de las diagonales y los pliegues abundantes.

"Hera," de Samos. C. 570 - 560 AC.
Kore con peplo dórico. C. 530 AC.
Kore, de Quios (?). C. 520 AC.

Recreación de una "Koré" policromada

LA ÉPOCA CLÁSICA (Siglos V y IV a.C.)

EVOLUCIÓN: EL CAMINO HACIA EL CANON

La escultura más bella del mundo.

- Sabemos que para los griegos la **belleza es perfección, armonía, equilibrio y proporción.**
- **PERFECCIÓN:** La consiguieron reproduciendo perfectamente la anatomía del **cuerpo humano**
- **EQUILIBRIO:** A través del **contraposto**
- **PROPORCIÓN:** Con una **medida proporcionada** de las partes del cuerpo (**canon**). 7/ 8 veces la medida de la cabeza
- **ARMONÍA:** Con una perfecta relación entre un **cuerpo perfecto** y una **mente equilibrada (expresión idealizada)**

**Doríforo. Policleto. Siglo V a.C.
(copia en mármol)**

**Guerreros de Riace. Siglo V a.C.
(original en bronce)**

NORMAS CLÁSICAS

IDEALIZACIÓN CORPORAL Basada en un **canon** proporcional y estereotipado que oculta cualquier imperfección y presenta a sus personajes jóvenes en plenitud de facultades físicas. El cuerpo masculino aparece desnudo, pero el de las mujeres se cubre con telas, sobre las que se aplica la técnica de los paños mojados permitiendo de esta manera reconocer la anatomía femenina.

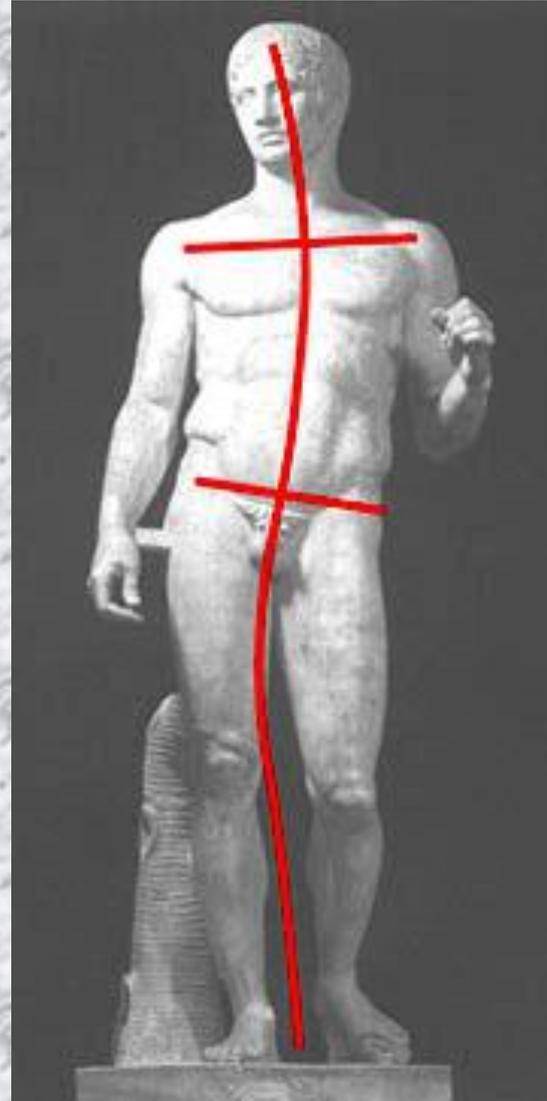
NORMAS CLÁSICAS

IDEALIZACIÓN DEL ESPÍRITU que ha de reflejarse en un rostro sereno, donde no asomen las pasiones, y un cuerpo en reposo, que no transmita agitación.

NORMAS CLÁSICAS

MOVIMIENTO CONTENIDO. El cuerpo ha de mostrarse flexible y en disposición de entrar en movimiento, pero sólo en potencia. Contraposto

Doríforo. Policleto. Siglo V a.C.

Diadumenos. Policleto. Siglo V a.C.

NORMAS CLÁSICAS

POSE TRASCENDENTE Y DIGNA. Si es un Dios debe lucir sus atributos y ser representado en un momento significativo de su historia o demostrando poder o alguna virtud. La solemnidad con que representaba a los dioses fue lo más alabado de la obra de Fidias.

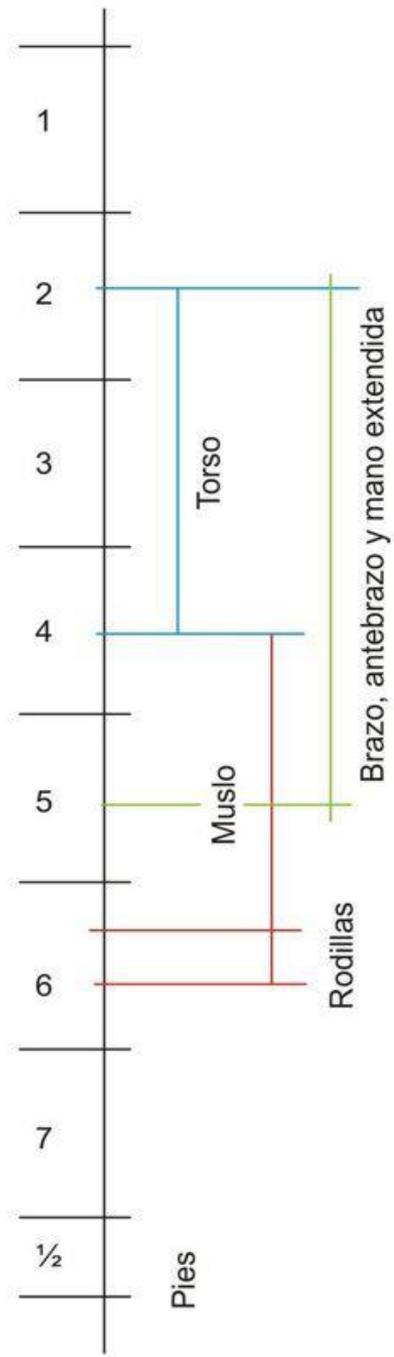
Apolo Parnopios. Fidias. Siglo V a.C.

Zeus. Fidias. Siglo V a.C.

Ateña. Fidias. Siglo V a.C.

Estilo postclásico Praxíteles

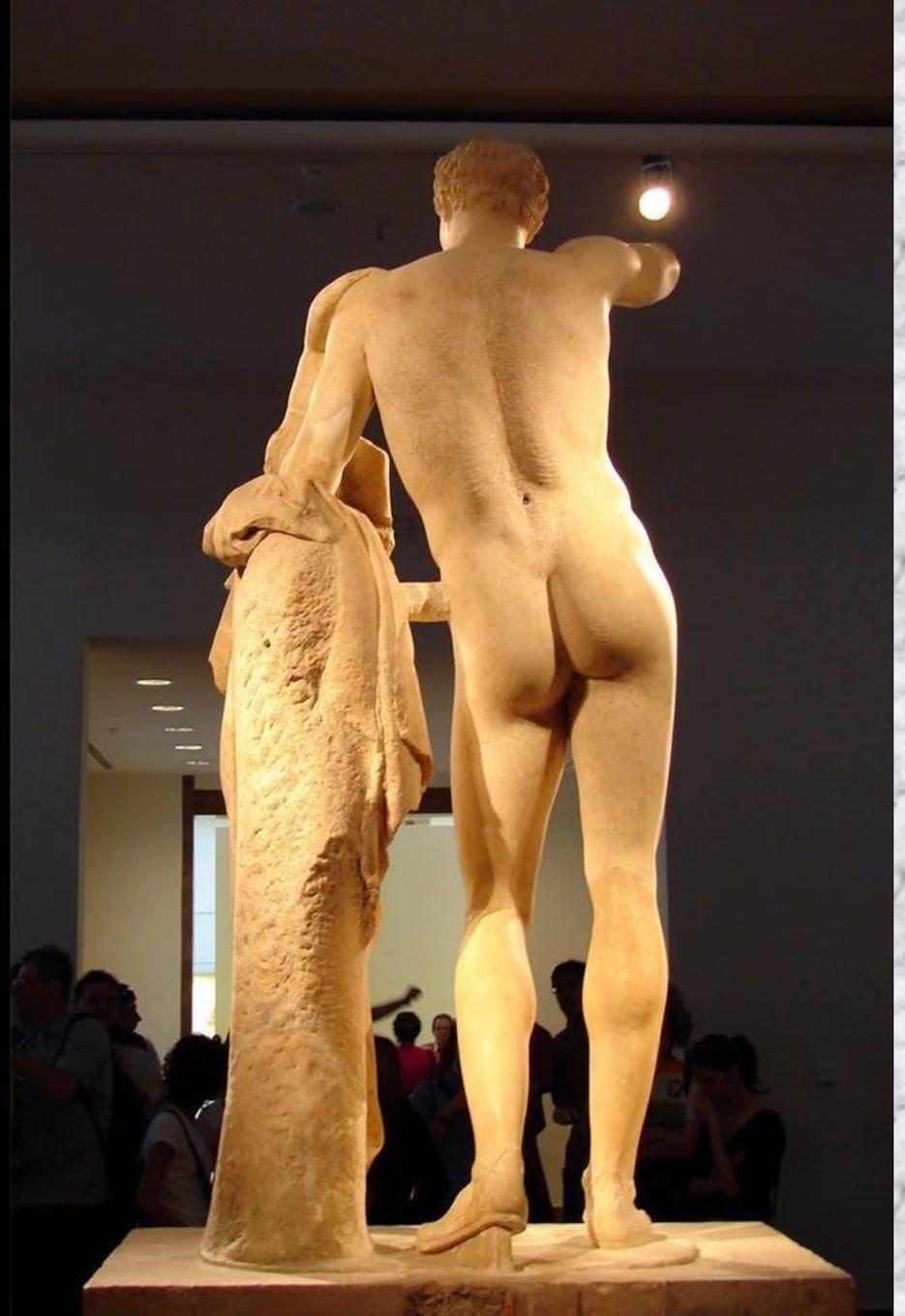

Praxíteles. Sátiro en reposo. Copia romana de un original en mármol policromado. 350 aC

Praxíteles. Apolo Sauróctono

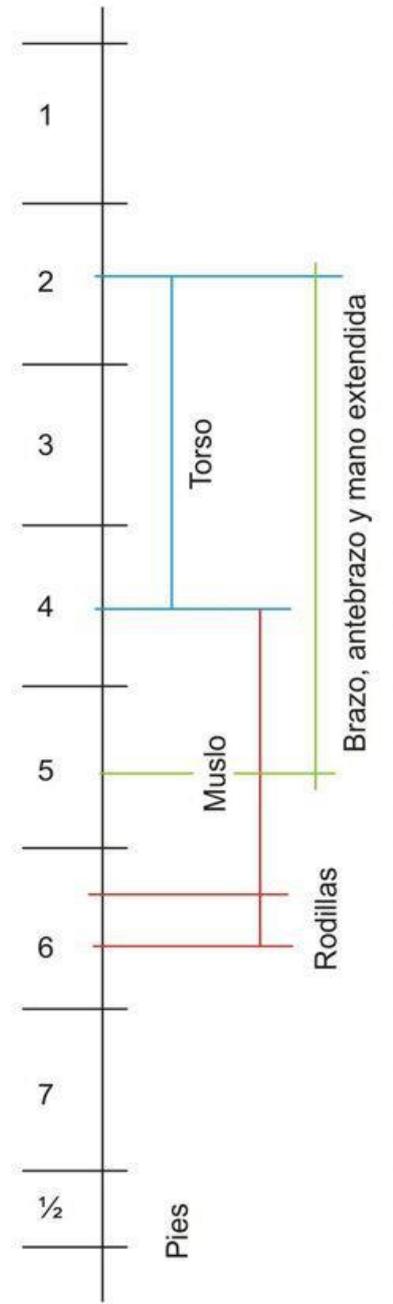

Hermes con Dionisos. Praxiteles Siglo IV a.C.

Afrodita de Cnido. Copia romana en mármol de un original de Praxíteles

ina

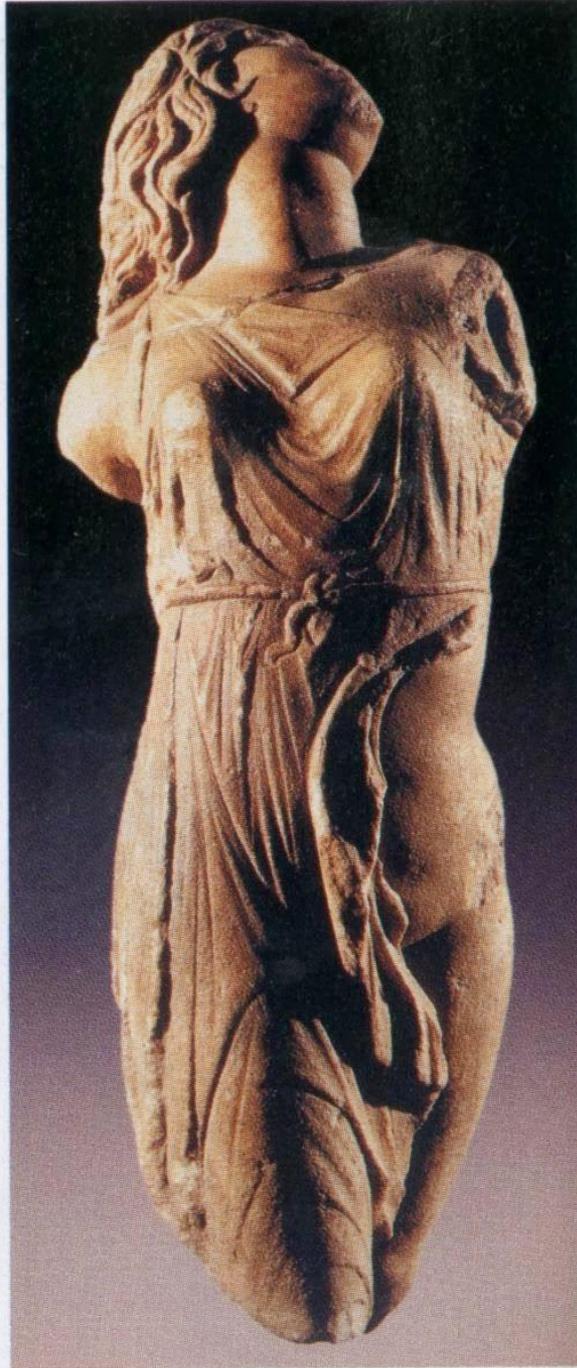

*Sileno con el niño Dioniso en brazos.
Copia romana de un original de Lisipo.*

Ares Ludovisi. Copia de una obra original de Lisipo.

**Ménade Scopas.
Siglo IV a.C.**