

LA CERÁMICA GRIEGA

FAR I. IES Jorge Juan. 2017/18

GENERALIDADES SOBRE LA CERÁMICA

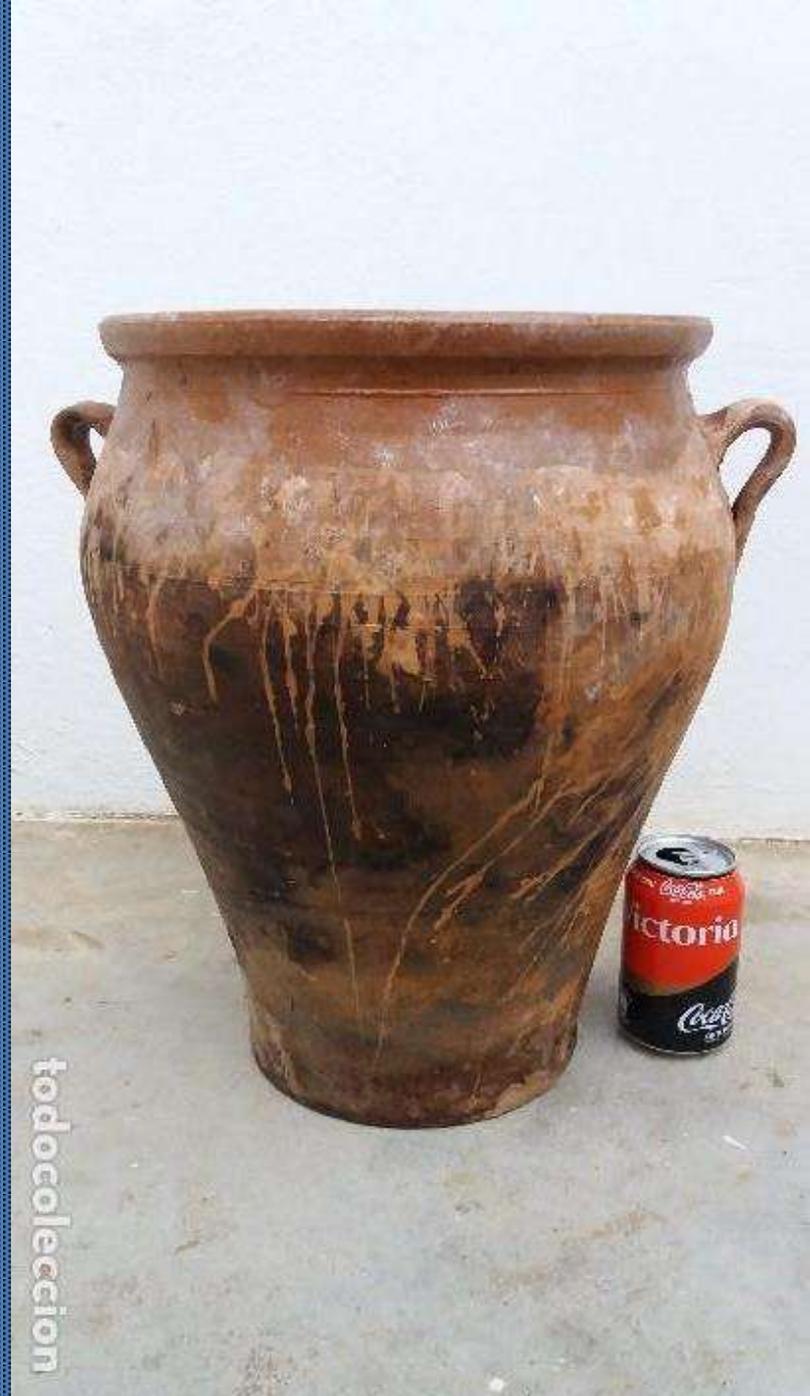
La **cerámica** ha acompañado a todos los pueblos desde los inicios mismos de la agricultura y del sedentarismo.

Aunque seguro que antes, entre los pueblos nómadas y pastores, hubo otros recipientes que pueden considerarse sus antecedentes (*odres de cuero, calabazas huecas, cuencos de madera, recipientes de piedra ahuecada, cajas de corteza vegetal vaciada, etc*)

En todo caso, la cerámica supuso uno de los mayores saltos culturales del **Neolítico**, pues no sólo permitía el almacenamiento de líquidos y áridos, sino también la cocción en agua de los alimentos (hasta entonces consumidos crudos o asados).

A su invención y utilización siguieron innovaciones tecnológicas tales como el paso del modelado a mano al torno o rueda de alfarero (*mayor seguridad y perfección en el modelado y mayores atrevimientos en la experimentación con las formas de los recipientes*);

del secado de las piezas al sol a la cocción en horno
(*mayor resistencia y solidez a las piezas y resalto de los barnices y pinturas para la decoración de los recipientes*).

La experimentación fue constante en todas las culturas y civilizaciones: la doble cocción de los vasos (antes y después de decorarlos), el procedimiento de vitrificación (fenicios) o de la porcelana (chinos), constituyen importantes jalones en un arte que sin embargo se mantuvo sin grandes cambios durante muchos siglos.

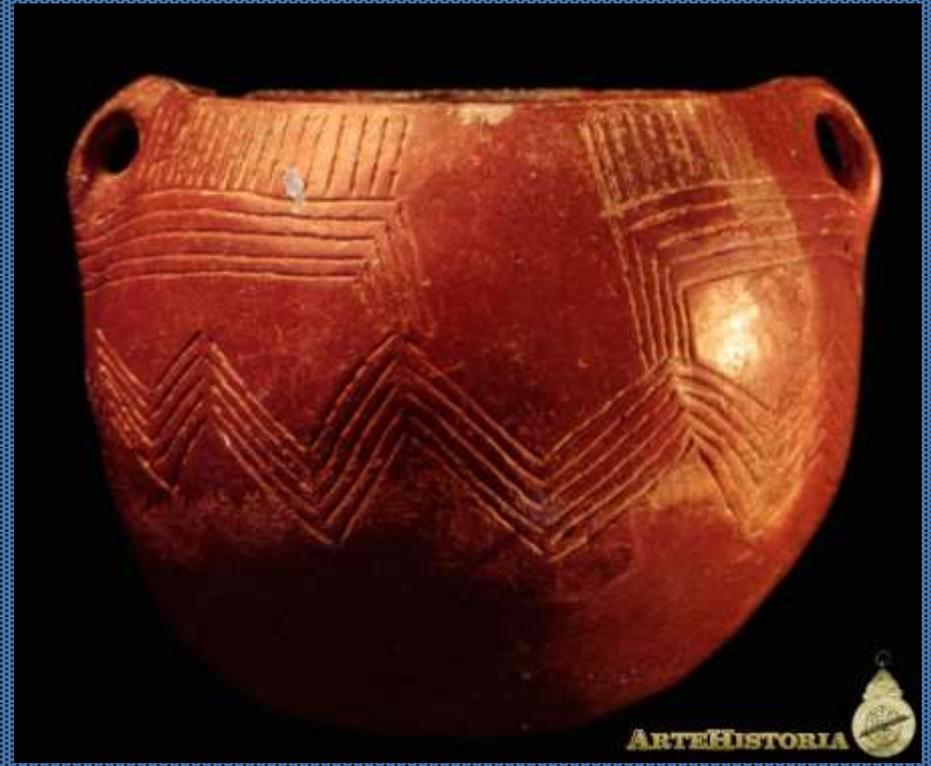
Otra cosa que no conviene perder de vista es que la cerámica ha sido siempre un arte básicamente **utilitario**, de objetos cotidianos de uso común, poco duraderos y fácilmente desechables, «cacharros» .

Precisamente por su fragilidad, no era el soporte preferido para grandes alardes artísticos, y menos aun cuando otros materiales (oro, plata, cobre, bronce, maderas nobles, alabastro, marfil, piedras preciosas talladas...) proporcionaban una belleza, resistencia y duración de la que los recipientes cerámicos carecían.

Y a pesar de ello, desde las primeras cerámicas neolíticas, la costumbre de añadir a ese uso cotidiano una decoración (imitadas de los trenzados de la cestería, incisiones ornamentales, adornos geométricos, etc.) es también un rasgo común a todos los pueblos y culturas.

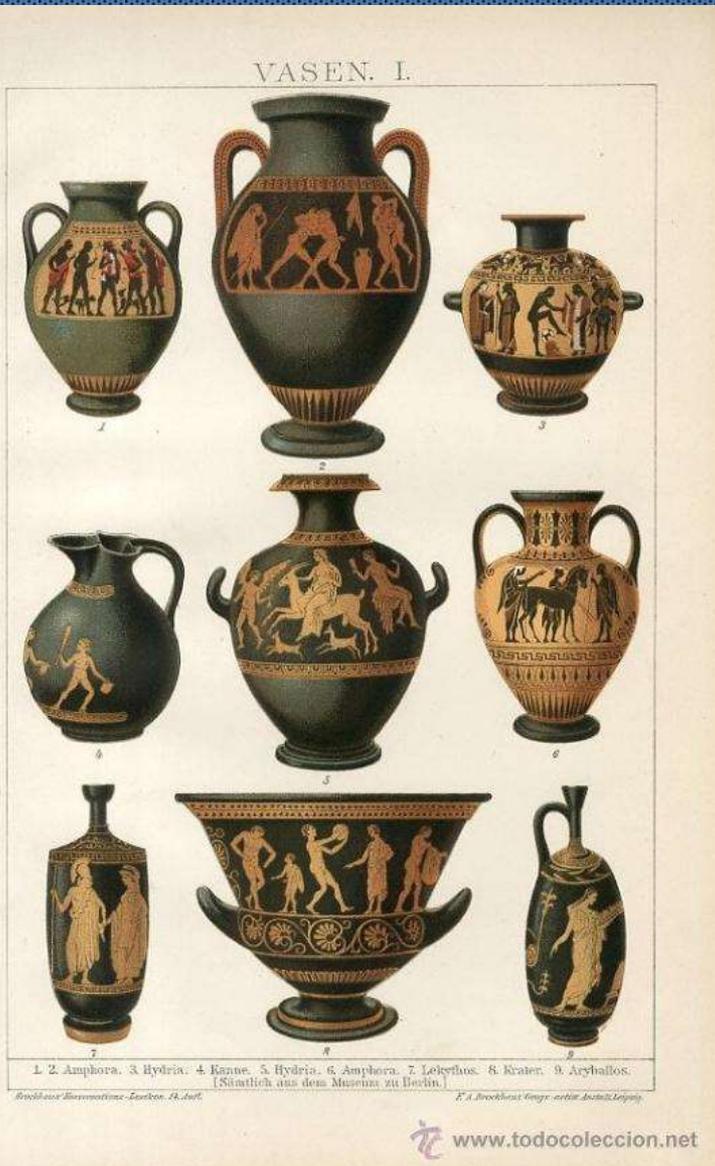
También podemos advertir en numerosas culturas un uso de la cerámica con un fin funerario y religioso-ritual (vasos rituales, urnas cinerarias, vasos antropomórficos o zoomórficos).

Así, fueron bastantes los pueblos y culturas que, por facilidad, por la abundancia de arcilla cerámica en la naturaleza o por falta de otros mejores materiales y soportes, hicieron del arte decorativo de la cerámica uno de los principales campos de su actividad artística.

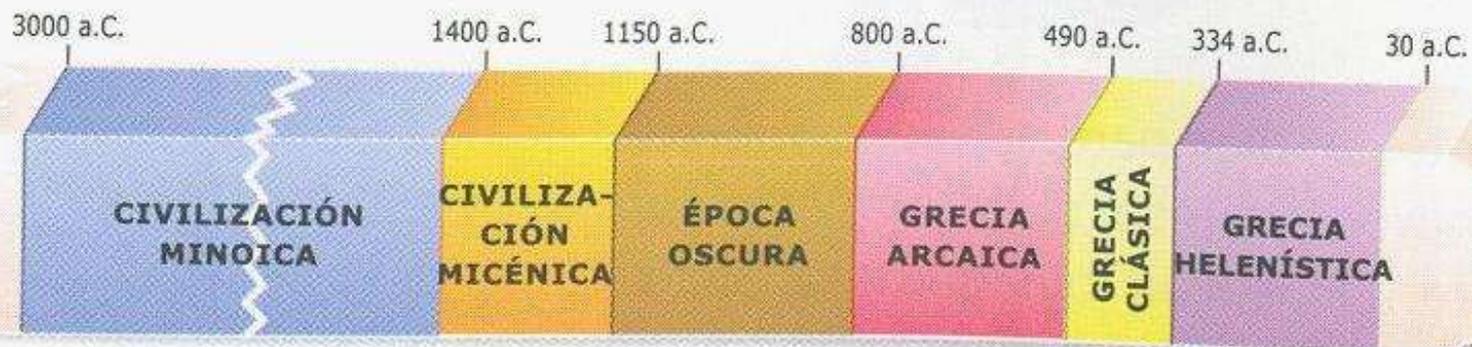

SINGULARIDADES DE LA CERÁMICA GRIEGA

Aunque los «simples cacharros» sin decoración fueran siempre mayoritarios, la decoración de la cerámica griega tuvo desde sus orígenes un carácter de excepcionalidad y de refinamiento artístico como no lo tuvo ninguna otra cerámica de las civilizaciones de su entorno.

Razones de esta excepcionalidad entre los griegos del I milenio a.C. podrían ser, por ejemplo, la abundancia en suelo helénico de arcillas de gran calidad, y el empobrecimiento general de la sociedad griega durante los llamados "siglos oscuros" (XII-X a.C.) que siguieron al colapso de la civilización micénica de la Grecia continental.

Etapas de la historia de Grecia.

También, aunque de menor influencia, la tradición heredada de la civilizaciones pre-griegas (Creta y Micenas). La **civilización cretense** desarrolló un arte decorativo cerámico ciertamente singular y extraordinario, imitado después directamente por los griegos micénicos.

Los ceramistas micénicos copiaron algunas de las formas de los grandes recipientes cretenses (tinajas sobre todo), decorándolos con rígidos esquemas geométricos.

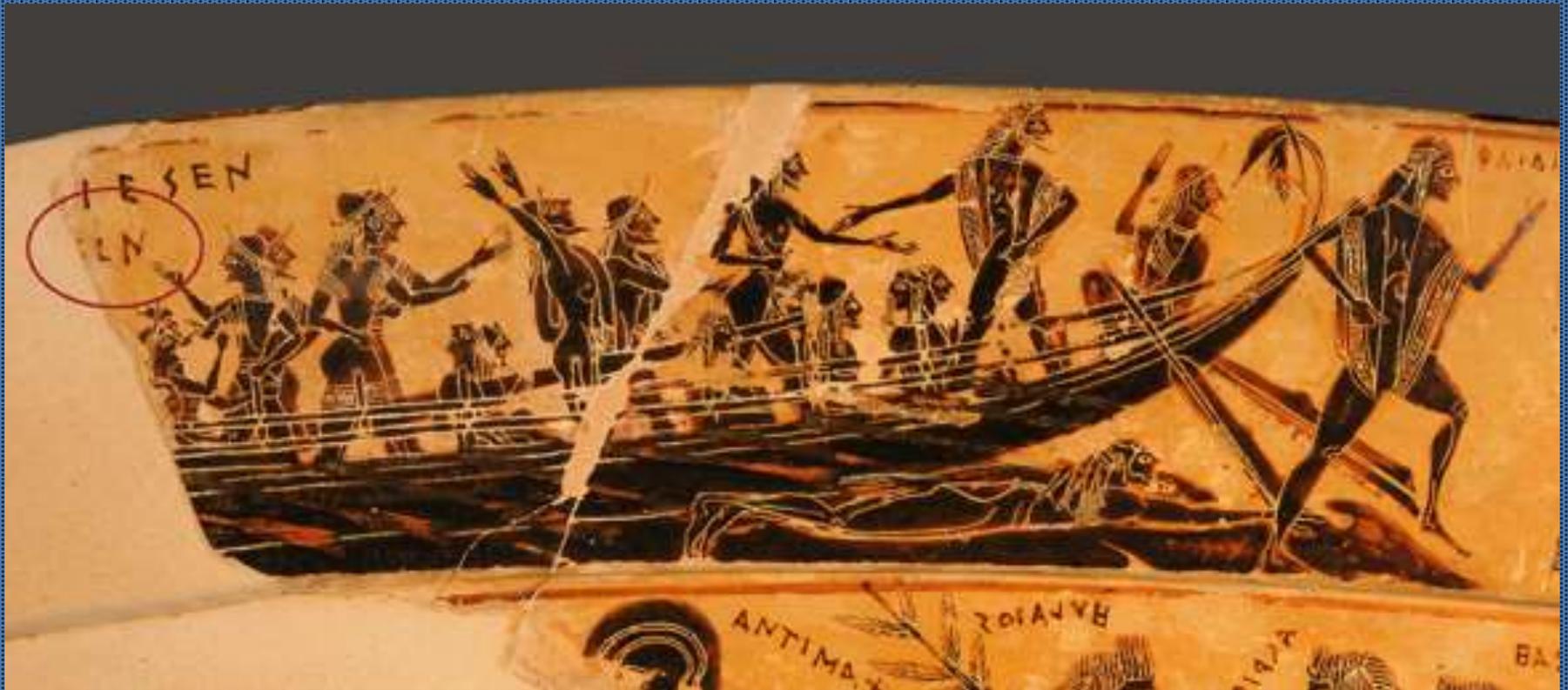
Pero también imitaron algunos de los contenidos temáticos cretenses (por ejemplo los motivos de pulpos y redes de pesca).

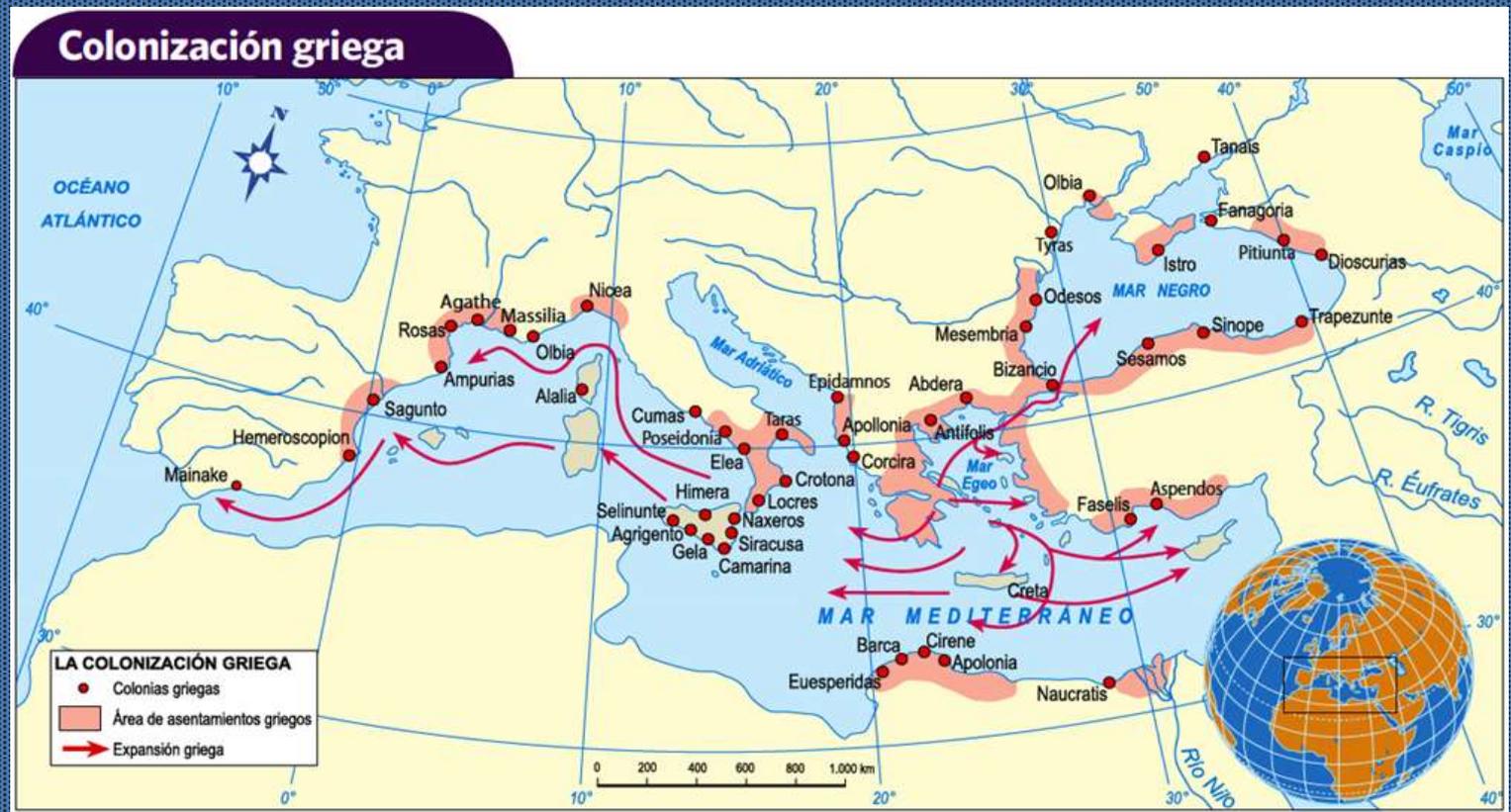
Además, la cerámica micénica se difundió ampliamente y exportó a otros territorios del Mediterráneo oriental, donde tuvo gran aceptación y demanda (en especial en Egipto), y constituyó una de las principales actividades económicas de esos reinos griegos del II milenio.

A pesar de lo anterior, el **verdadero factor determinante** del impresionante desarrollo de la pintura griega sobre vasos cerámicos y de su amplia difusión por todo el Mediterráneo fue sobre todo el fenómeno genuinamente griego de la **colonización**.

Este fenómeno (aprox. 750-550 a.C.), tuvo gran trascendencia política, social, económica, cultural y artística, y fue sin duda lo que más determinó que el arte griego de la cerámica decorada se sobredimensionase con relación al de otros pueblos, culturas y civilizaciones de su entorno.

Simplificando un poco: los vasos cerámicos decorados se convirtieron para todos los griegos de las colonias en una de sus principales señas de identidad, en un vínculo de cohesión y de referencia con su propia cultura helénica común.

Cualquiera de esos griegos emigrantes sentía reforzado su sentimiento de *helenidad* en el uso y disfrute de esos vasos producidos por los principales y más famosos talleres de la Hélade continental, sobre todo los de Corinto y Atenas.

PRINCIPALES FORMAS DE LA CERÁMICA GRIEGA

En un principio, mientras los alfares locales de cada colonia fabricaban los indispensables «cacharros domésticos» puramente utilitarios y sin valor artístico, fueron **LAS FORMAS** las que permitían identificar inequívocamente como "griegas" las cerámicas importadas.

Cráteras (Κρατήρ): I Crátera de volutas

Destinadas a contener el vino mezclado con agua que se servía en los banquetes.
Su nombre alude a la terminación en forma de espiral de las asas

Cerámica griega

Dichas formas artísticas eran algunos recipientes propiamente griegos, que pronto se estandarizaron en determinadas formas comunes, según su función utilitaria:

Ánfora

Ánfora panatenaica

Pelike

Hydria

Crátera de caliz

Crátera de volutas

Crátera de campana

Crátera de columna

Stamnos

Lebes

Lebes nupcial

Oinochoe

Kylix

Kantharos

Skyphos

Kyathos

Lekythos

Alabastron

Arbalos

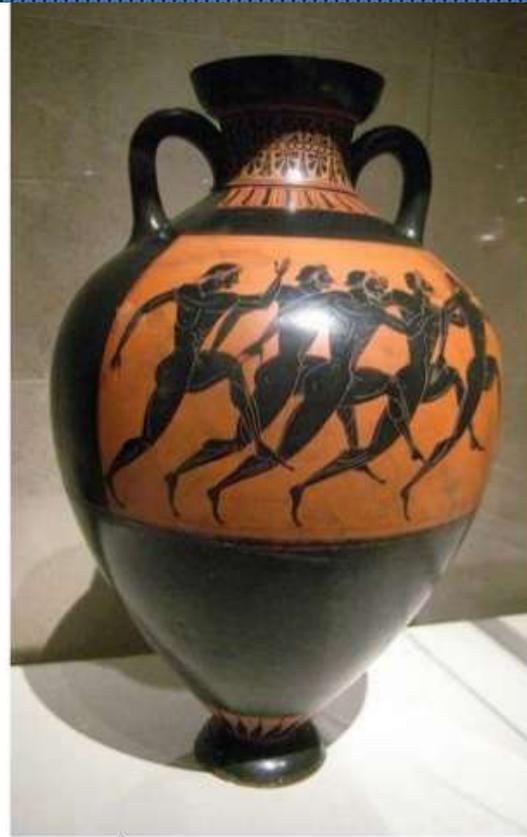

Pyxis

Lekania

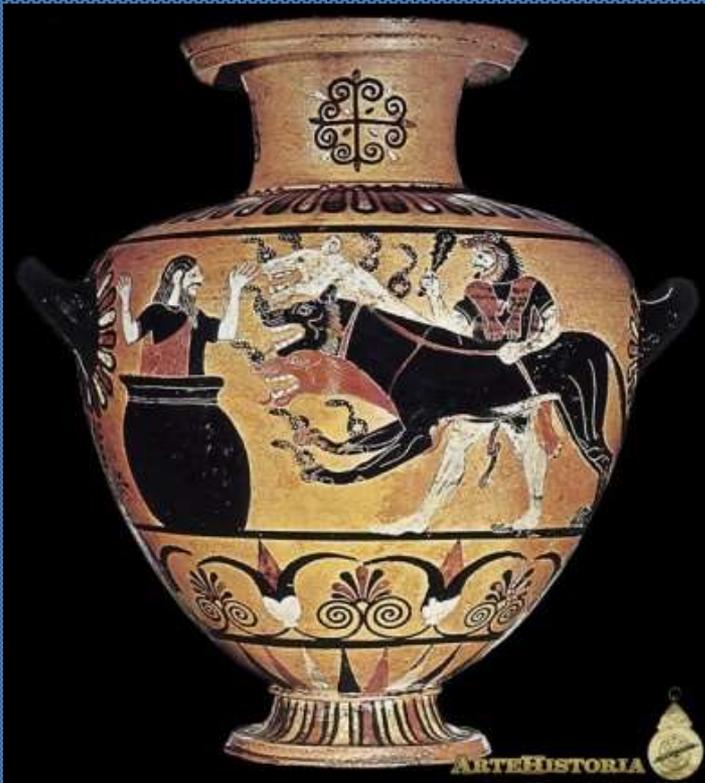
el *ánfora*, gran botellón con dos asas u "orejas" verticales, generalmente sin base o peana, usado para transportar y almacenar el vino o el aceite

Ánfora (Αμφορεύς):

Recipiente para provisiones y transporte, generalmente de líquidos

la *hydria*, especie de cántaro de dos asas horizontales, cuerpo ancho y boca estrecha, usada para traer el agua desde la fuente más próxima (era muy utilizada por las mujeres de toda condición social, que la llevaban en la cabeza sobre una almohadilla);

Hidria (Ἵδρειον)

usada para transportar agua, tiene dos asas para levantar la vasija y otra central para verter el líquido

la *crátera*, gran recipiente de boca ancha y cuerpo generalmente acampanado, usada para mezclar el vino;

Cráteras (Κρατήρ): I Crátera de volutas

Destinadas a contener el vino mezclado con agua que se servía en los banquetes.
Su nombre alude a la terminación en forma de espiral de las asas

II Crátera de cáliz

Forma troncocónica, más abierta en el borde, como el cáliz de una flor

III Crátera de columnas

llamada así por la forma de columnillas de las asas laterales

IV Crátera de campana

así llamada por su forma de campana invertida

- la *peliké*, un ánfora más manipulable, de base ancha y apenas sin cuello;

el *olpe*, jarro grande para aceite, con una sola asa.

- el *oinochoe*, jarro de boca generalmente lobulada, para escanciar el vino en las copas.

Enócoe (Οινοχόη)

jarra para sacar el vino de la cratera y decantarlo antes de servirse en las copas

Stamnos (Στάμνος):

vasija de forma globular con pequeñas asas laterales destinada a conservación de líquidos, especialmente vino

Psykter (Ψυκτήρ)

vasija de cuerpo bulboso usada para refrigerar vino

Los recipientes para beber eran, naturalmente, de menor tamaño: el *cálathos* (pequeño vaso simple, ancho y sin asas);

- el *kántharos* (copa amplia con pie y dos largas asas verticales);

Kántharos (Κάνθαρος)
copa para beber dotada de grandes asas y un pie estrecho

Kántharos (Κάνθαρος)

otra versión de este recipiente, pero sin el pie delgado a modo de copa

- el *kýlix* (copa ancha con pie y dos asas horizontales);

- el *kyathos* (taza de una sola asa alargada, vertical y elevada, para servirse el vino directamente de la crátera);

Skyphos (Σκύφος)

recipiente abierto para beber, más a modo de vaso o taza que de copa

- y el *skyphos* (tazón sin pie y con breves asas).

Aparte estaban los pequeños recipientes de tocador femenino y de perfumería: la *píxide* o caja para guardar cosméticos;

Píxide (Πυξίς)

recipiente a modo de caja pequeña, objeto de tocador para contener joyas o útiles de maquillaje, de uso femenino y formas variadas

el pequeño y alargado *alabastrón* (una ampolla para perfumes líquidos y ungüentos);

Alabastron (Ἀλάβαστρον)

recipiente cerrado para contener perfumes y ungüentos de uso femenino

el *aríbalos* (un tarrito globular);

Aríbalo (Ἀρύβαλλος)

recipiente cerrado de cuello estrecho y base ancha para contener el aceite que se usaba para unirse en los baños o en la palestra

el esbelto *lékythos* (un jarrito de asa vertical, cuello estrecho y boca abocinada), etc.

Lécito (Λήκυθος)

una variante de este recipiente es el lécito aribalístico, de forma ovalada

Lebes gámico

(Λεβής γαμικός)

vasija de uso ceremonial, era usada por la novia en el ritual de purificación antes de la boda

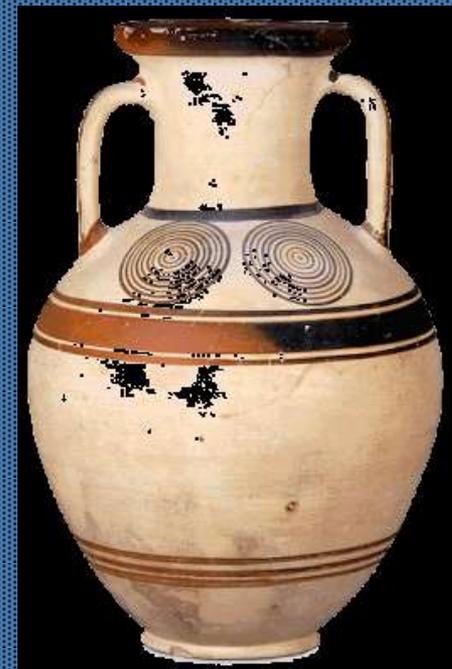
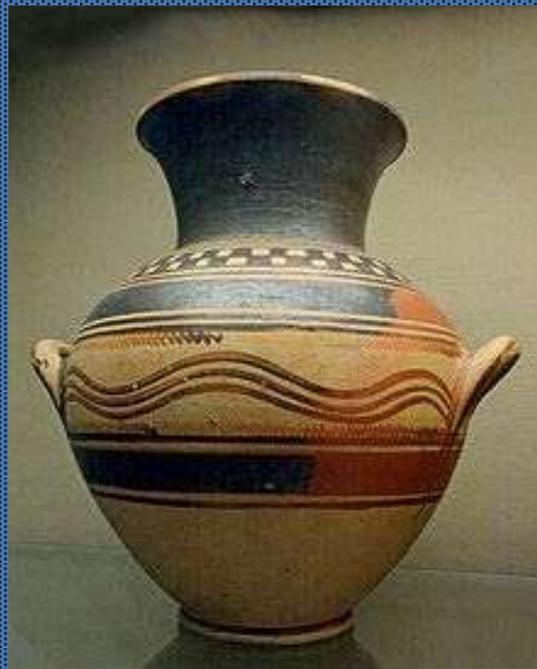

Lutróforo

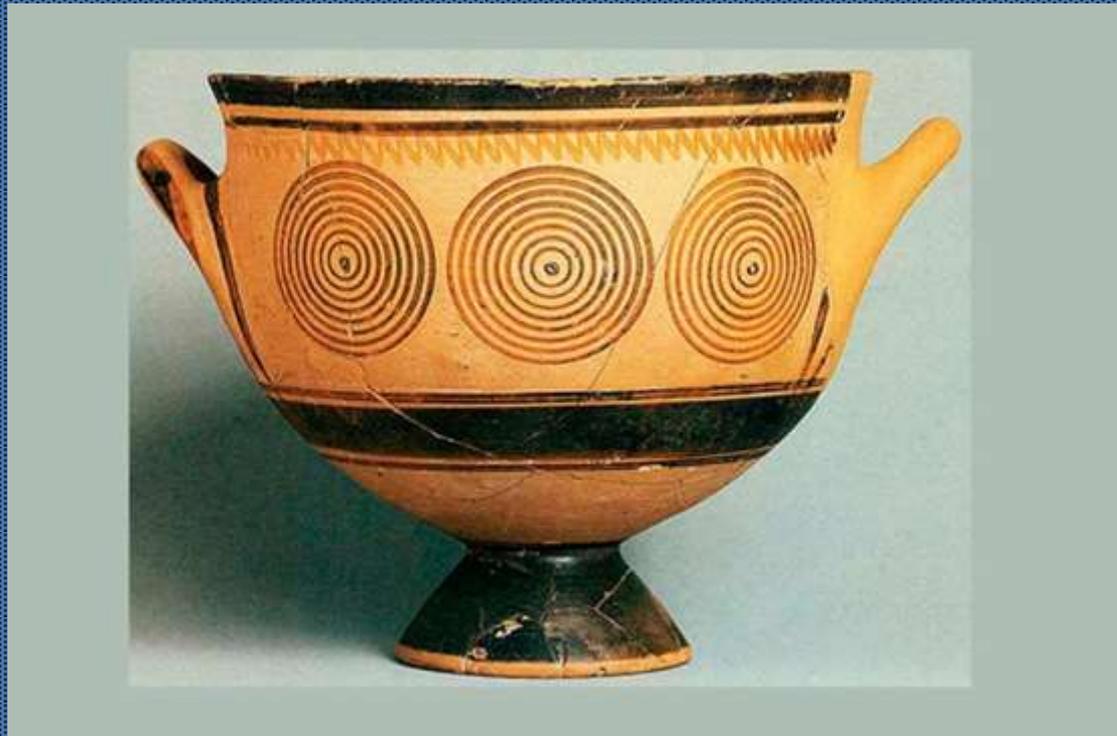
(Λουτροφόρος)

usado en el contexto de los rituales nupciales, se colocaba también en las tumbas como exvoto

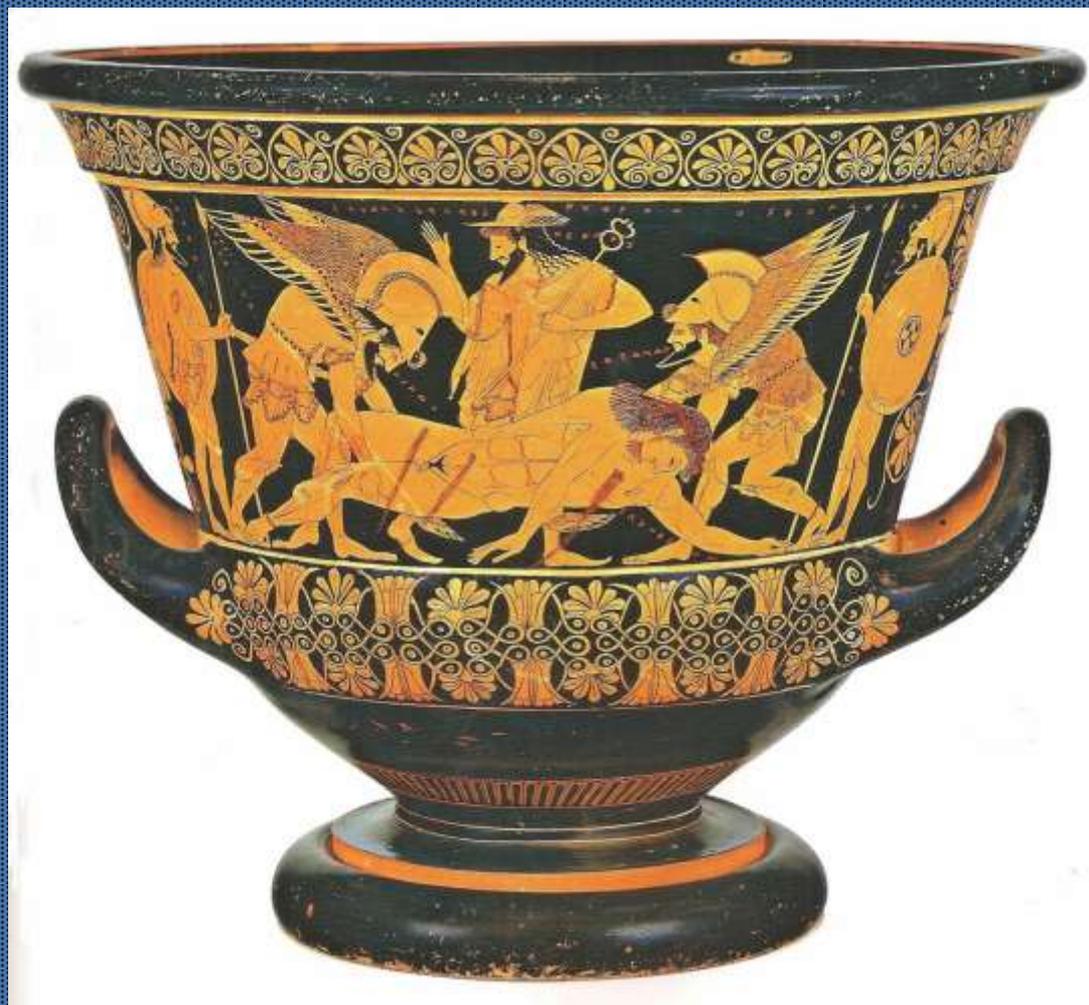
Pero fueron sobre todo **los temas y estilos decorativos** los que más dieron a los vasos griegos su singularidad y su especificidad característica:

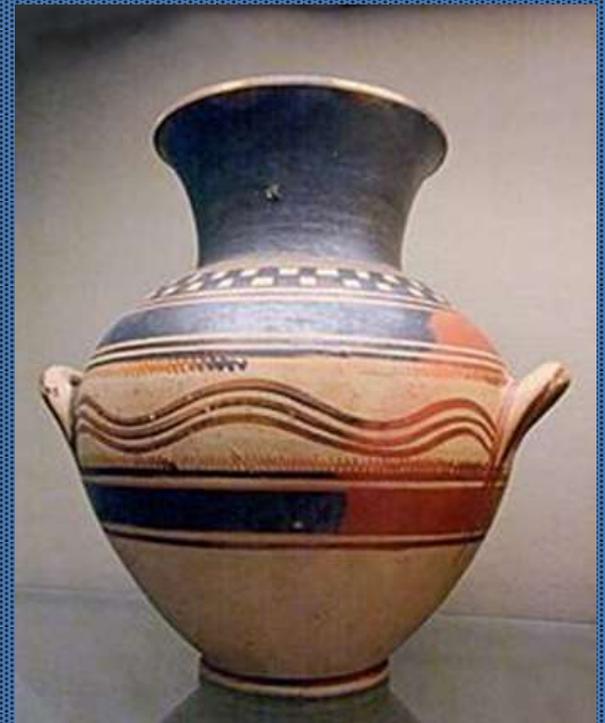
Por un lado estaban **los motivos ornamentales "de relleno"** o de decoración periférica de los vasos, que se mantuvieron como adornos decorativos prácticamente invariables en todos los periodos, con independencia de los diversos estilos pictóricos y de los temas figurativos.

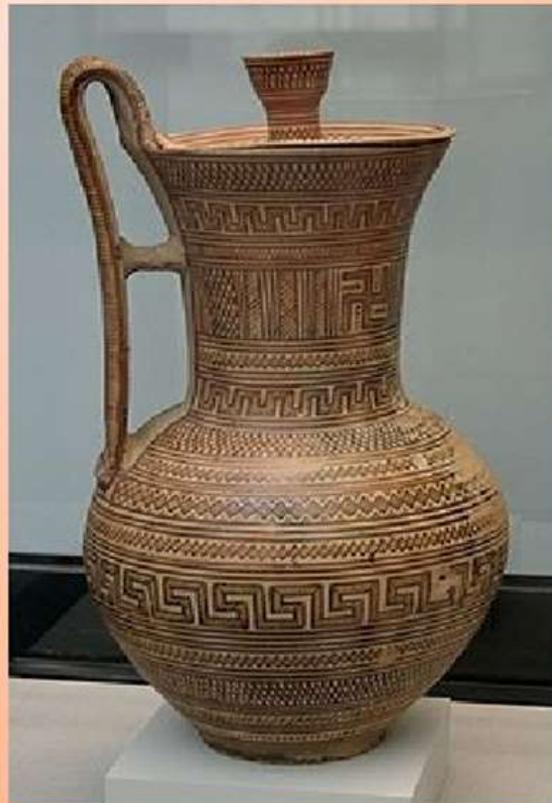
Por ejemplo motivos de inspiración vegetal, como la palmeta, de procedencia mesopotámica, o las estilizadas flores de loto o de lirio,

- así como motivos decorativos de carácter geométrico, como "roleos", "ondas", "meandros", "lengüetas",

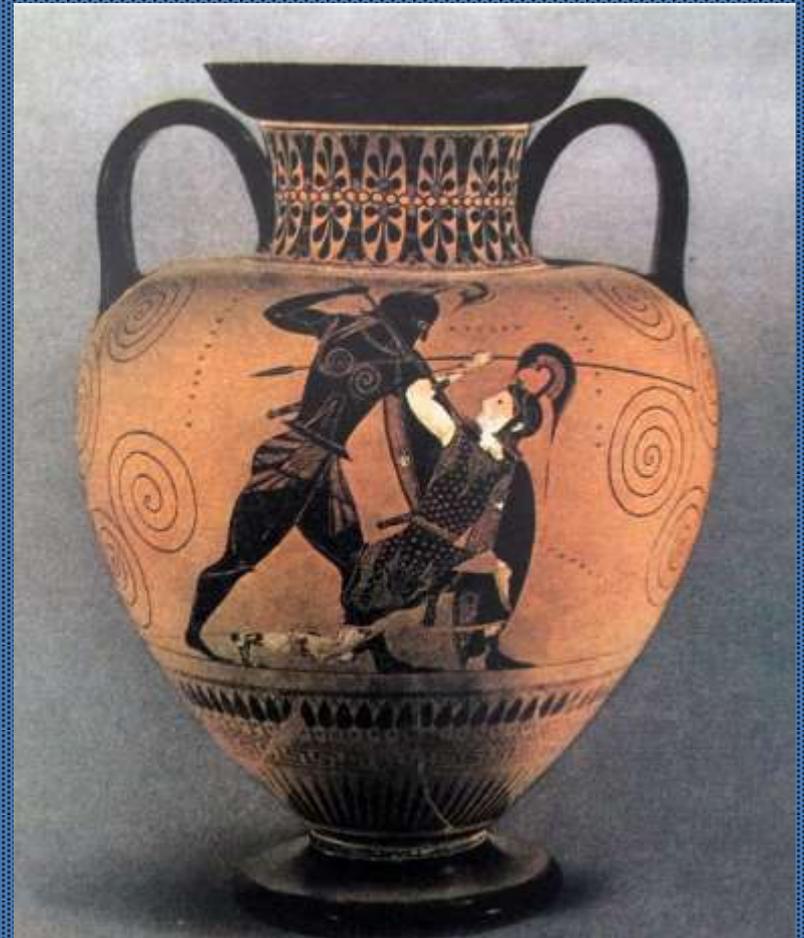
y sobre todo las llamadas "grecas", una modalidad de cadenetas en forma de estilizadas olas rectilíneas, un adorno bastante universal en realidad pero que tuvo un notable protagonismo en el arte cerámico griego de todos los periodos;

Ejemplo de
estilo
geométrico.

c. 740 a. C.,
Staatliche
Antikensamm-
lungen de
Múnich.

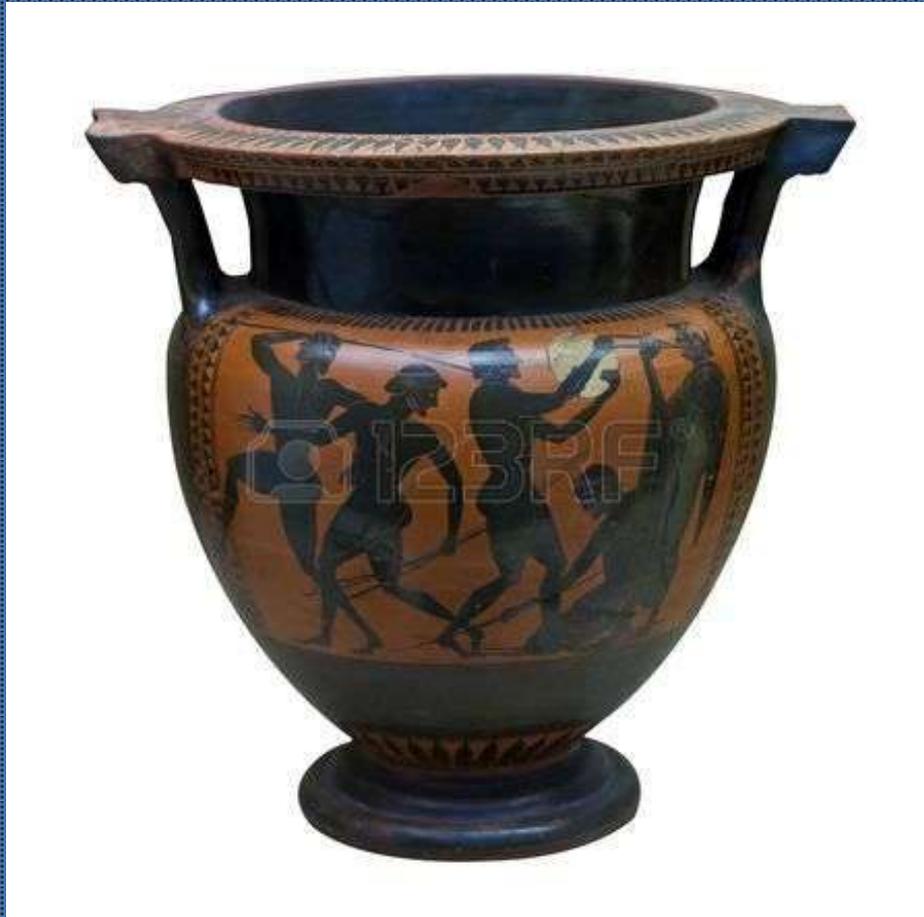
- y por otro lado están **los motivos figurativos propiamente dichos**, en los que la figura humana, más allá de los temas en que se inscribe (mitológicos, bélicos, cotidianos, etc) es siempre la protagonista principal.

Como en la escultura, la figura humana en la cerámica se caracteriza por su desnudez (masculina desde el principio y femenina algo más tardía), no sólo en representaciones específicas de competiciones deportivas, sino también en escenas bélicas y sociales.

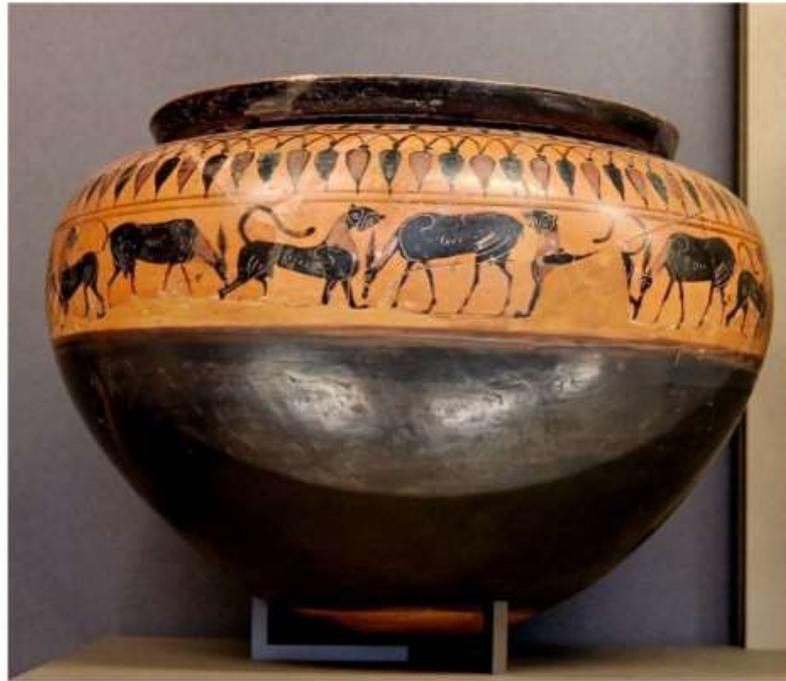
Aunque, a diferencia de la escultura, la representación del cuerpo desnudo no es en sí mismo el objeto fundamental de los pintores ceramistas, sino la ilustración de «escenas».

La pintura figurativa de los vasos griegos tuvo siempre las mismas limitaciones que la pintura sobre muro o sobre tabla, e incluso algunas más derivadas de la convexidad y el limitado espacio decorativo del soporte cerámico.

Una de esas limitaciones propias es que la pintura cerámica es siempre necesariamente más o menos "miniaturista", por lo menos en relación con la pintura mural de grandes composiciones;

Lebes (Λέβης)

recipiente de forma abombada que solía colocarse sobre un poyo de madera a modo de lebrillo, para diversos usos entre los cuales la cocina o la limpieza

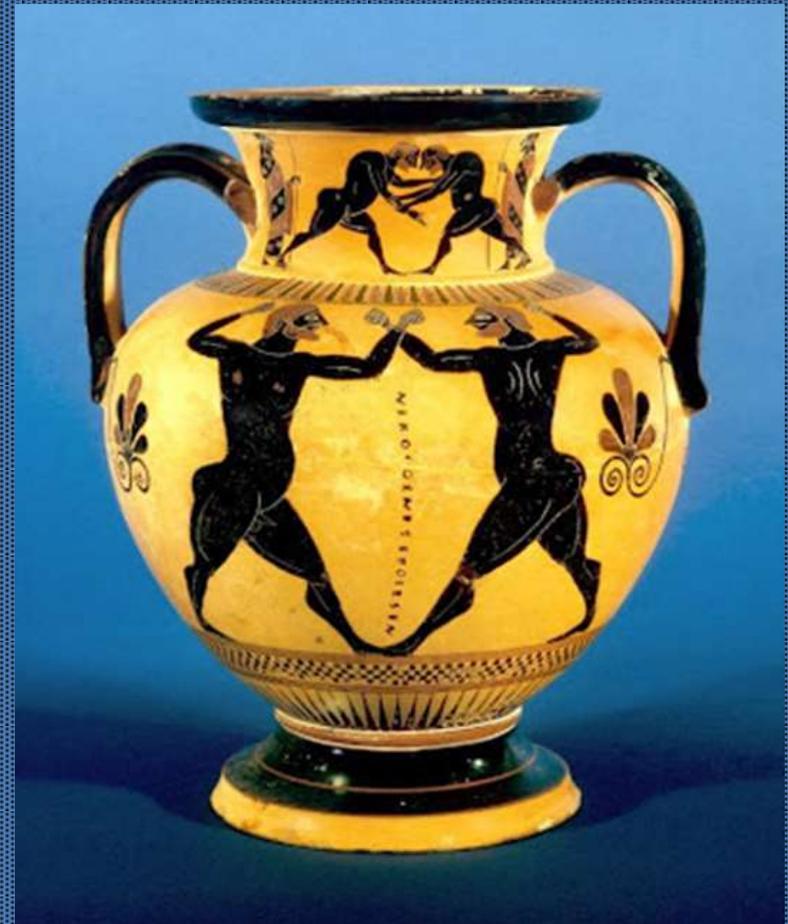
También es mucho más dependiente del dibujo, de la línea, que de la mancha de color, y en ella las sombras y el claroscuro están necesariamente ausentes

El cromatismo, a su vez, es muy limitado. La policromía era de difícil aplicación en la cerámica, por razones tanto estéticas (contrastes demasiado chillones en un soporte relativamente pequeño) como técnicas (producción masiva).

Por lo demás, las limitaciones comunes con la pintura mural se acentuaron más en la cerámica por motivos de cierto conservadurismo artístico, explicable por razones de mercado.

- La frontalidad de la pintura griega en la figura humana no fue tan rígida como la de la pintura egipcia antigua, pero nunca dejó de condicionar el movimiento y la naturalidad de las figuras.

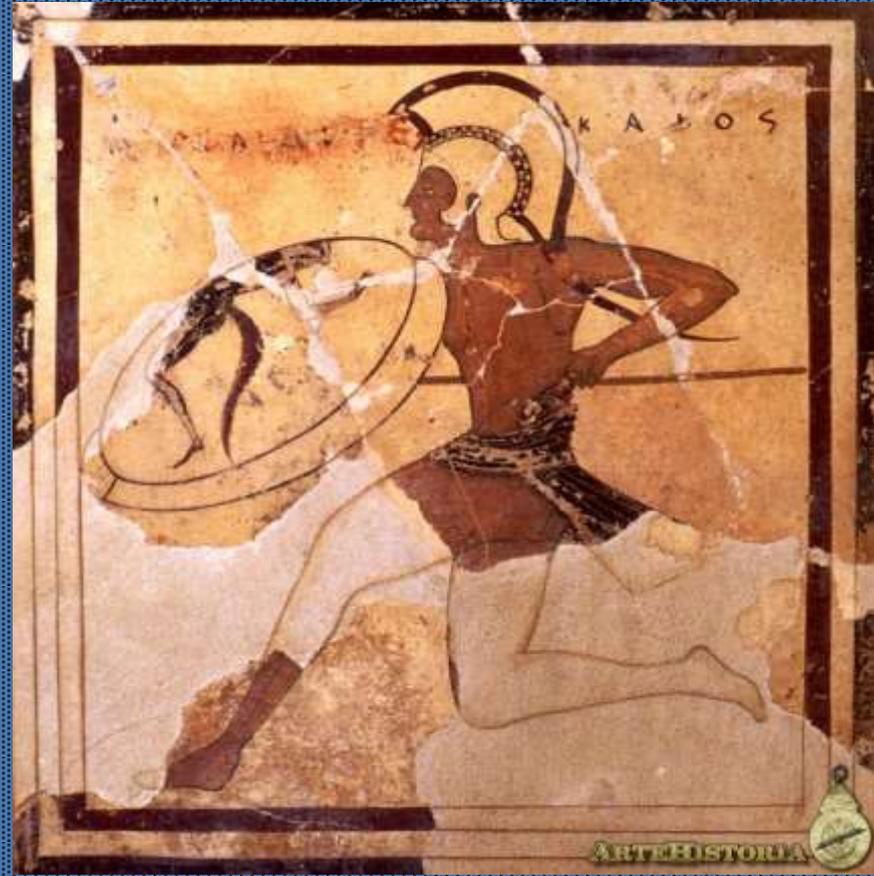
- La representación convencional de la figura humana vista con la cabeza y piernas de perfil y un torso, brazos y hombros de frente, es común a todo el arte pictórico de la Antigüedad.

- Los rostros en perfil riguroso nunca se superaron del todo, aunque en el siglo IV a.C. se generalizaron los rostros en medio perfil; y los rostros vistos de frente casi siempre se dan en la pintura cerámica griega como rasgo de connotaciones caricaturescas, satíricas, burlescas, grotescas o monstruosas (por ejemplo en la cara de algún sátiro, de la Gorgona mitológica, etc).

Pero tampoco hay que perder de vista que la gran pintura, en pared o en tabla, que exploró tímidamente la perspectiva, el claroscuro, la policromía, y en general y de modo esporádico y ocasional todos los recursos básicos de la representación figurativa en dos dimensiones, fue de hecho la más precaria de las artes clásicas, la más "experimental", la más *insegura*.

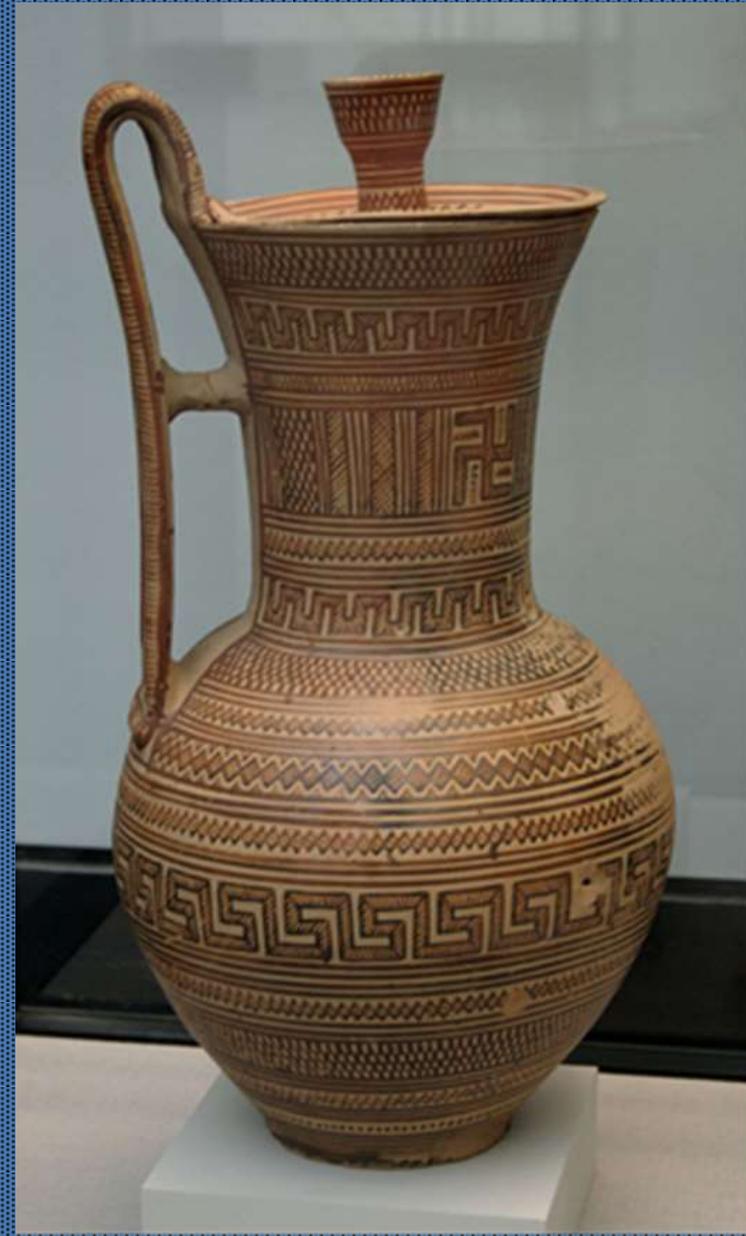

CERÁMICA GRIEGA: PERIODOS, ESTILOS Y TEMAS

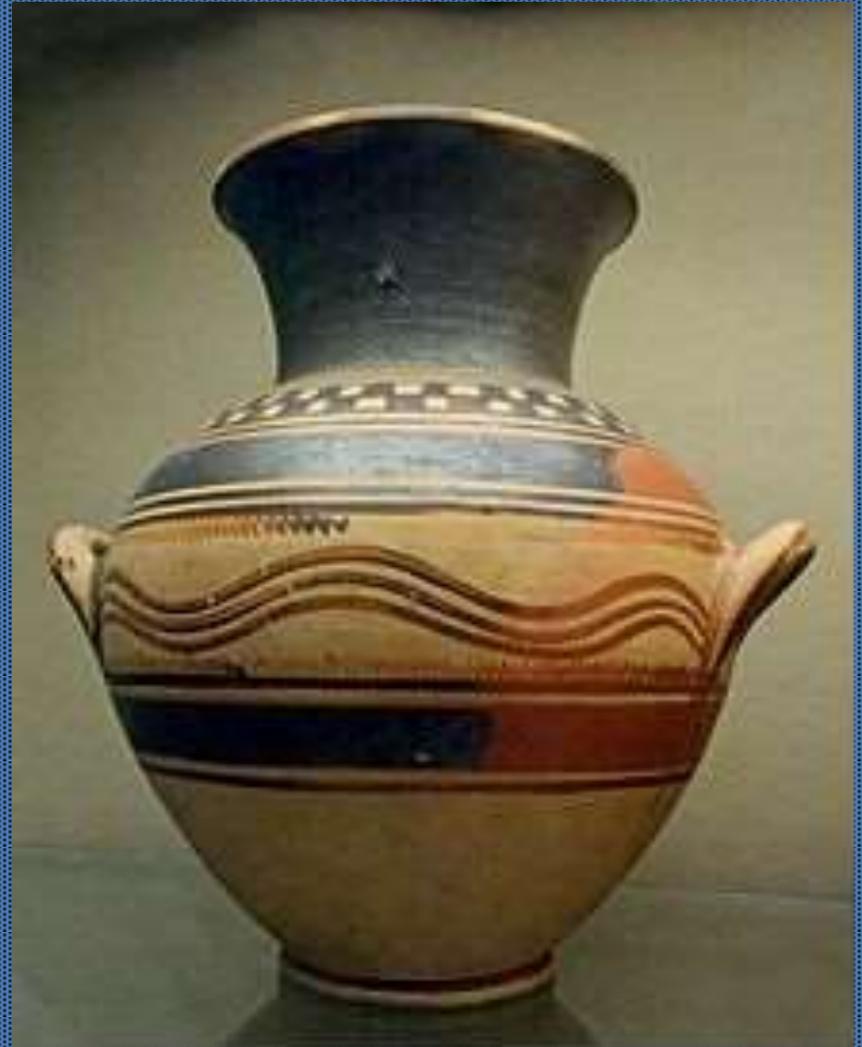
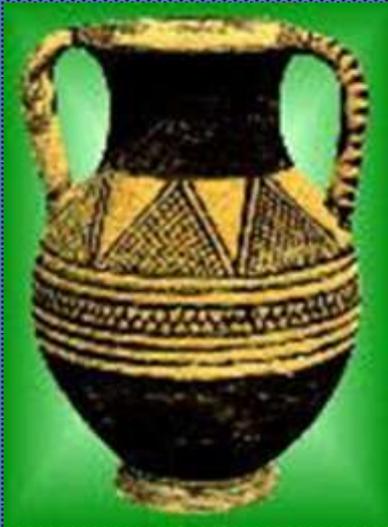
- **GEOMÉTRICO.** 1050-720 a.C. (Decoración lineal, circular, grecas, cenefas, etc.)
- **CORINTIO / ORIENTALIZANTE.** 720-550 a.C. (Decoración animal/criaturas mitológicas) (Color de la arcilla: amarillo)
- **ÁTICO – FIGURAS NEGRAS.** 570-480 a.C. (Decoración humana; mitológica, bélica, doméstica) (Color de la arcilla: naranja) Fondo naranja, figuras negras.
- **ÁTICO–FIGURAS ROJAS.** 480-300 a.C. (Decoración humana; mitológica, bélica, doméstica) (Color de la arcilla: naranja) Fondo negro, figuras rojas.
- **SUR DE ITALIA.** 300-30 a.C. (Muy parecido al ático, figuras rojas, pero mucho más decorado).

ESTILO GEOMÉTRICO

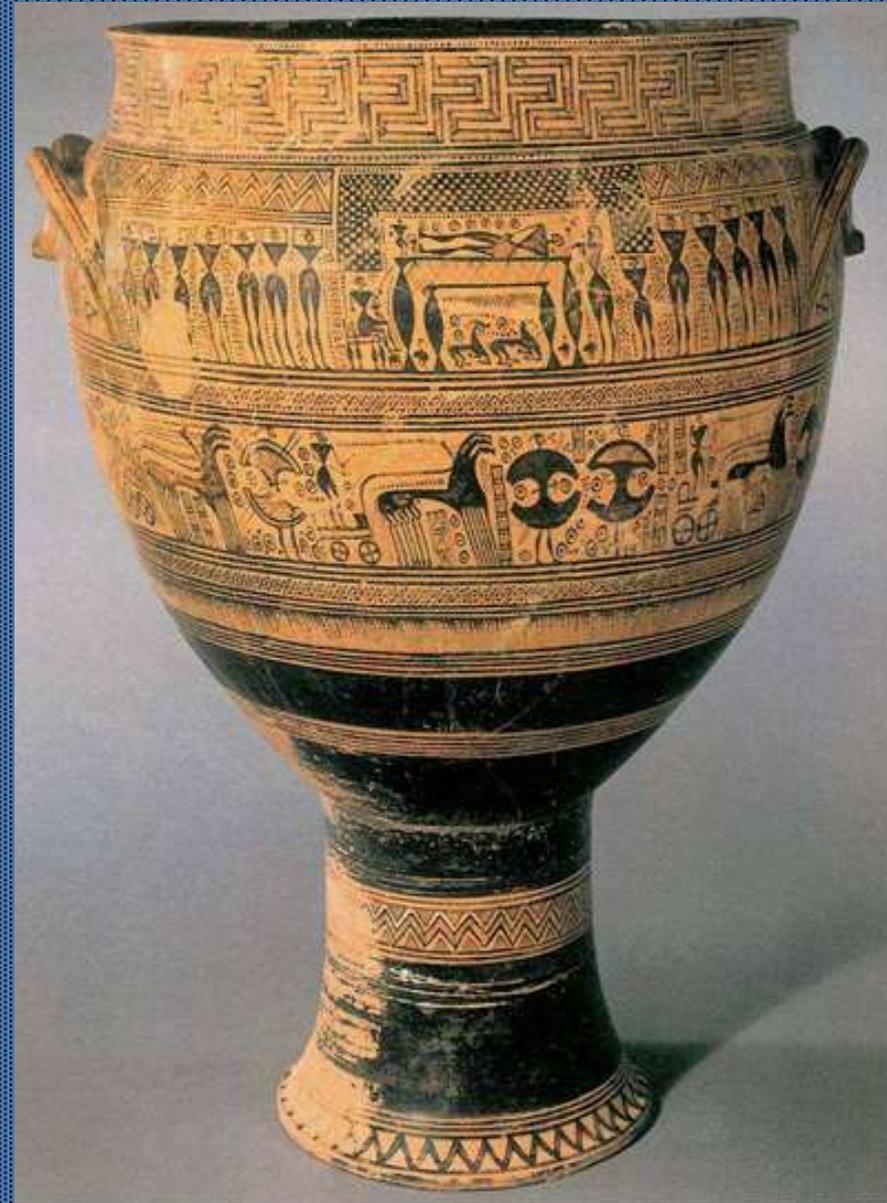
- Finales del X a.C. a finales del VIII a.C.
- Predominio siempre en los motivos decorativos de la línea recta sobre la curva.
- Variados y repetitivos (esvásticas, zigzags, franjas, rombos, ajedrezados, etc).
- Pintados en pintura negra o parda sobre el fondo claro de la arcilla.

- El principal centro de creación y difusión de esta cerámica, o por lo menos el de las producciones de mayor calidad y maestría, es la ciudad de Atenas.

- Las grandes ánforas funerarias halladas en el cementerio ateniense de Dípylon son las más representativas de este estilo geométrico en su plenitud.

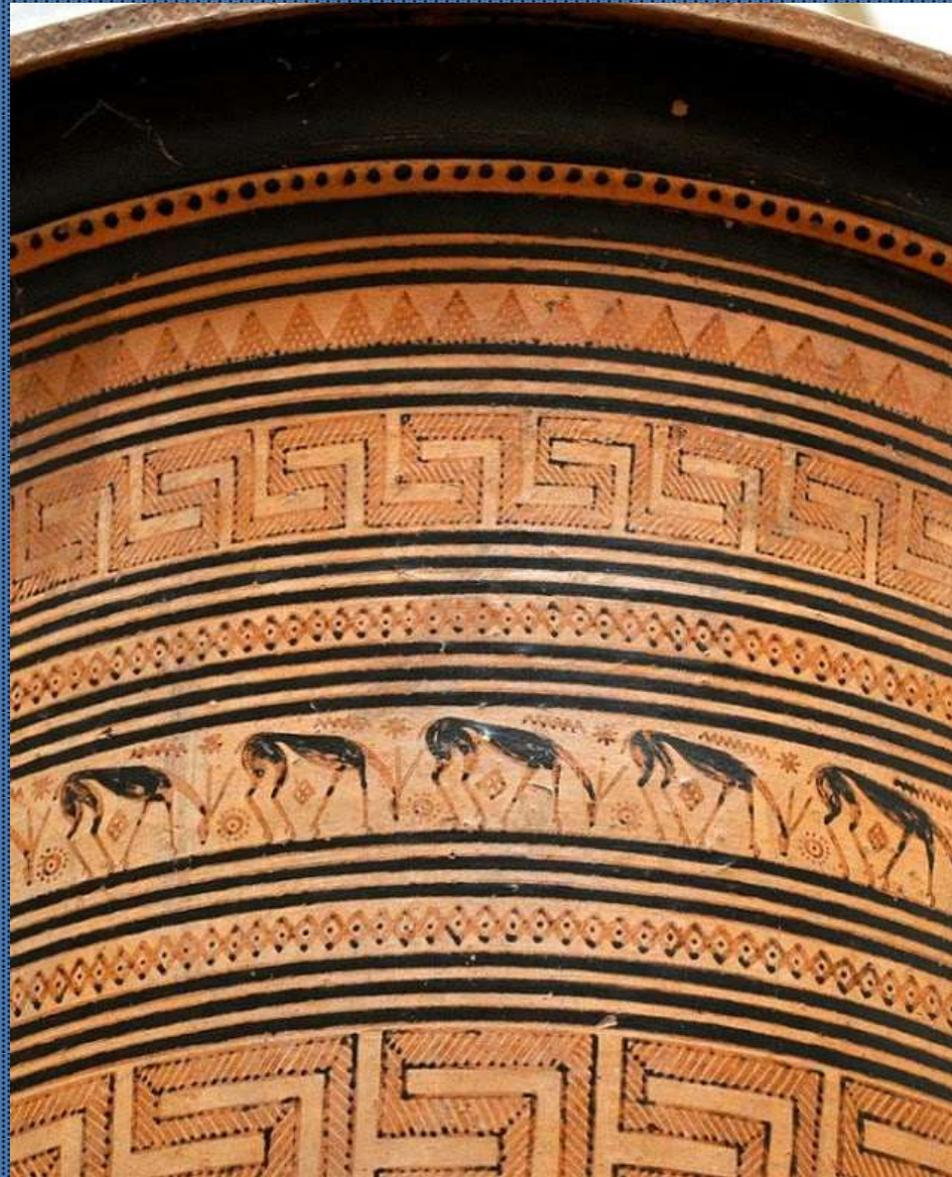

- Con escenas de duelo funerario o procesiones de carros en las que aparece la figura humana con un tratamiento esquemático y elemental muy característico.

- Son siluetas humanas construidas sobre un cuerpo formado por dos triángulos unidos por los vértices, unas extremidades esbozadas en su articulación y una cabecita redonda en la que a veces se insinúan el cabello ondulado en las mujeres o la protuberancia de la barba en los varones.

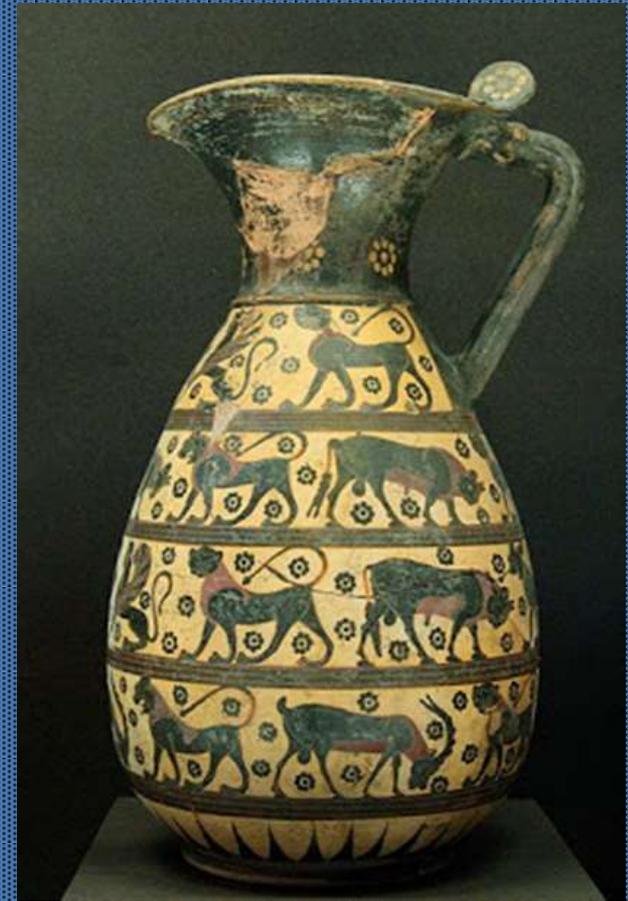

- Pero lo más llamativo (y lo más *estético* también) en estos grandes vasos es la profusa decoración que los recubre en su práctica totalidad, con motivos geométricos repetitivos dispuestos de forma alternada y ordenada en bandas paralelas monócromas perfectamente trazadas con minuciosidad y que prácticamente "forran" por completo el vaso cerámico.

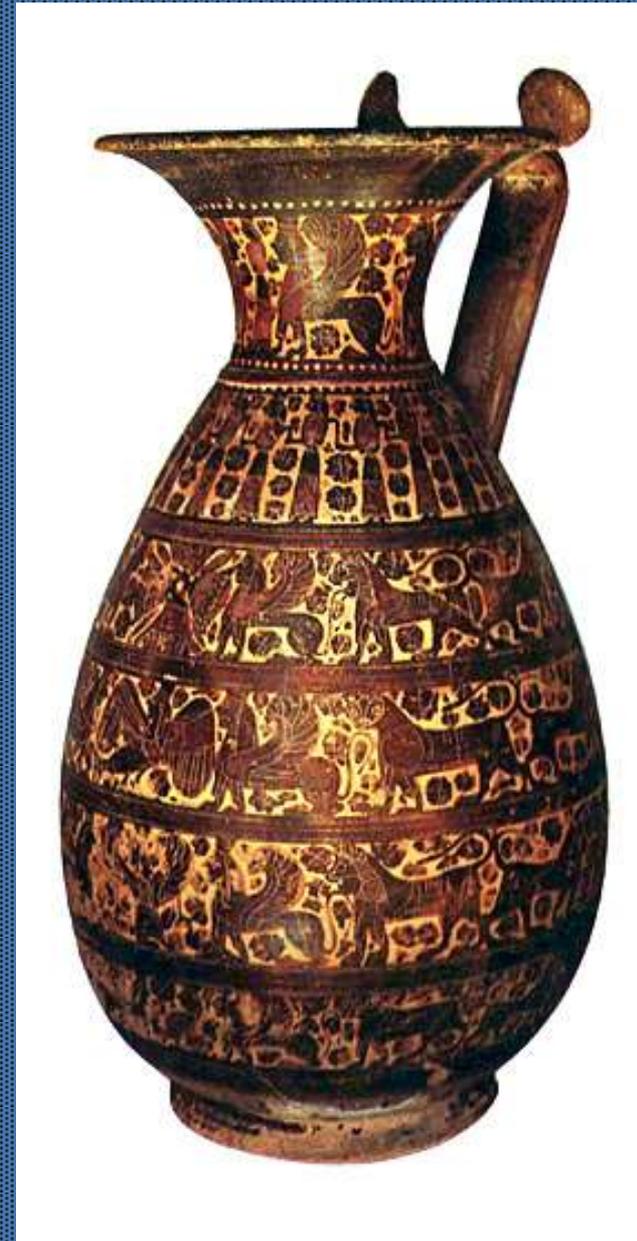

ESTILO ORIENTALIZANTE (s.VII a.C.)

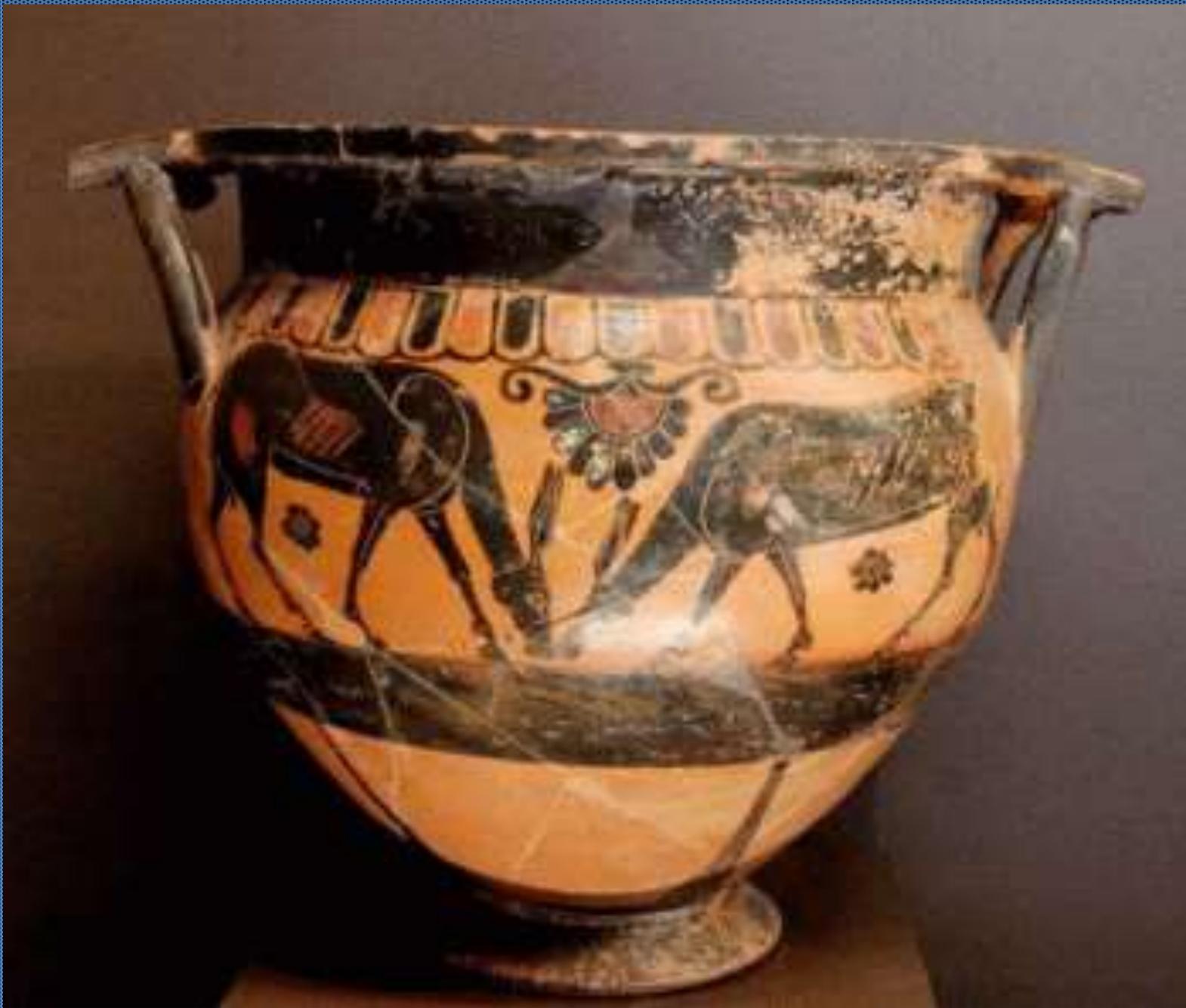
- Llegada de influencias orientales a la cerámica griega promovida especialmente por el incremento de los intercambios comerciales con el mundo fenicio, mesopotámico y egipcio. Aparece la decoración de animales fantásticos y figuras humanas que cada vez son más realistas, mientras va disminuyendo el número de franjas.

- El principal centro cerámico en la primera mitad del siglo VII a.C. es CORINTO.

- Triunfa el dibujo de silueta negra incisa, con partes muy escogidas (cabello, armas, ropas y otros elementos compositivos) pintados en un color rojo-púrpura, todo ello sobre el fondo claro de una arcilla blanquecina cremosa característica de la cerámica corintia, que por esa época (mediados del s.VII a.C.) produce algunos de sus más bellos ejemplares.

OINOCHOE CORINTIO

Comentario: Pequeño enócoe protocorintio del s. VII. Destacan las figuras desproporcionadas de los leones, cabras, pájaros y sirenas alternando en la decoración el rojo y el negro. Las rosetas de la decoración del fondo prácticamente no dejan lugar sin decorar.

- Los pintores ceramistas atenienses imitan directamente ese "estilo corintio" de figuras negras de tanta aceptación en los mercados, pero lo hacen a su manera, y es en esa imitación donde nace el estilo ático de «figuras negras»

- Finalmente, en la segunda mitad del siglo VI a.C., la cerámica ática se impone definitivamente en todos los mercados del Mediterráneo, barriando literalmente a la corintia, probablemente por la mayor capacidad ateniense para organizar el modo de producción industrial de sus talleres, que pudieron responder a la demanda sin colapsarse.

- Ánfora ática de figuras negras firmada por el pintor Amasis (aprox 550 a.C.).

- Además de esto, los artistas toman conciencia de su creación y empiezan a firmar sus obras, que dejan de ser anónimas.

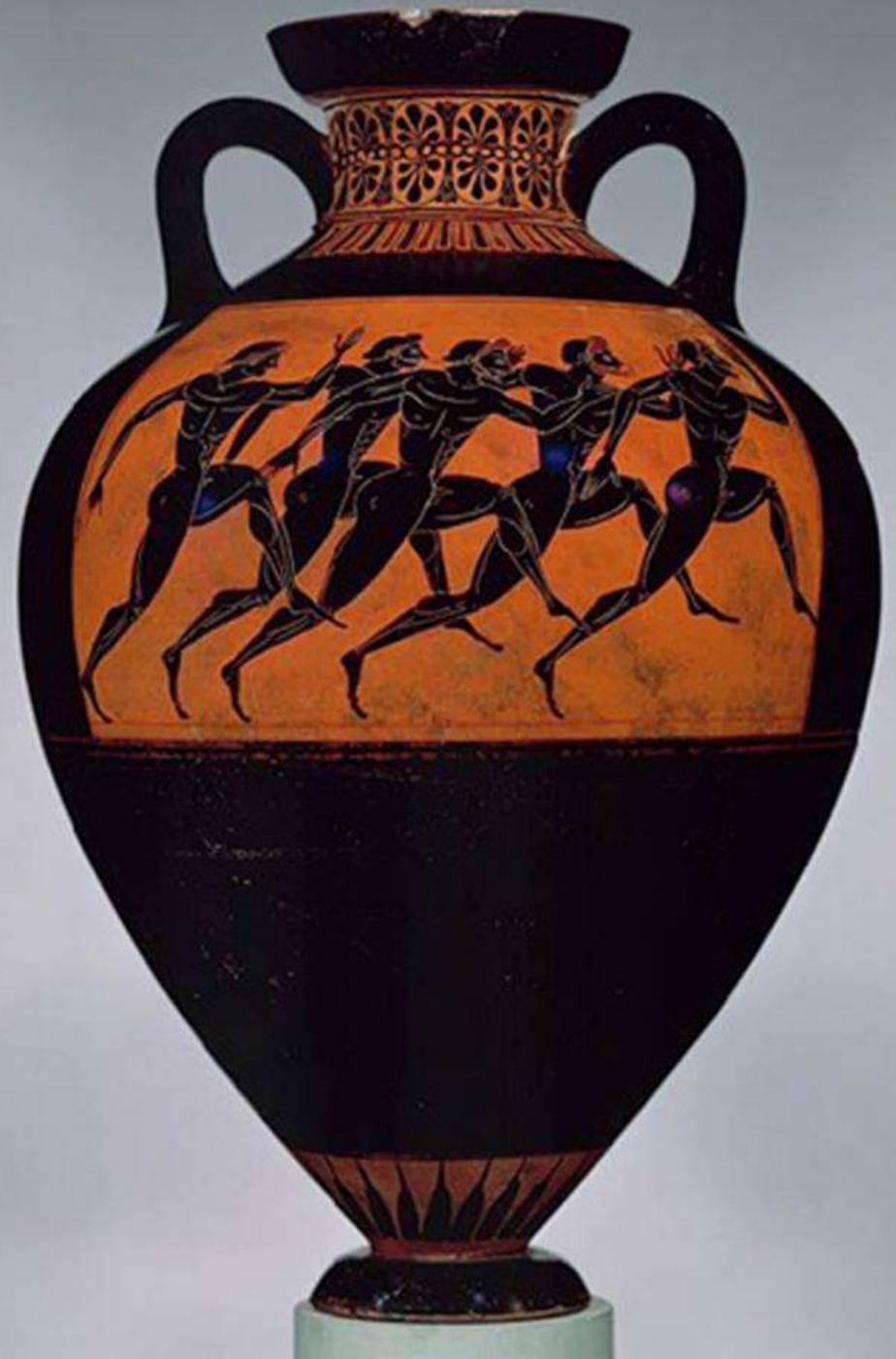
- «Σόφιλος me pintó»

CERÁMICA ÁTICA DE FIGURAS NEGRAS

- Lo narrativo desplaza a lo geométrico y desaparecen definitivamente las bandas. La panza del vaso se ocupa con un tema único. La figura humana es protagonista.

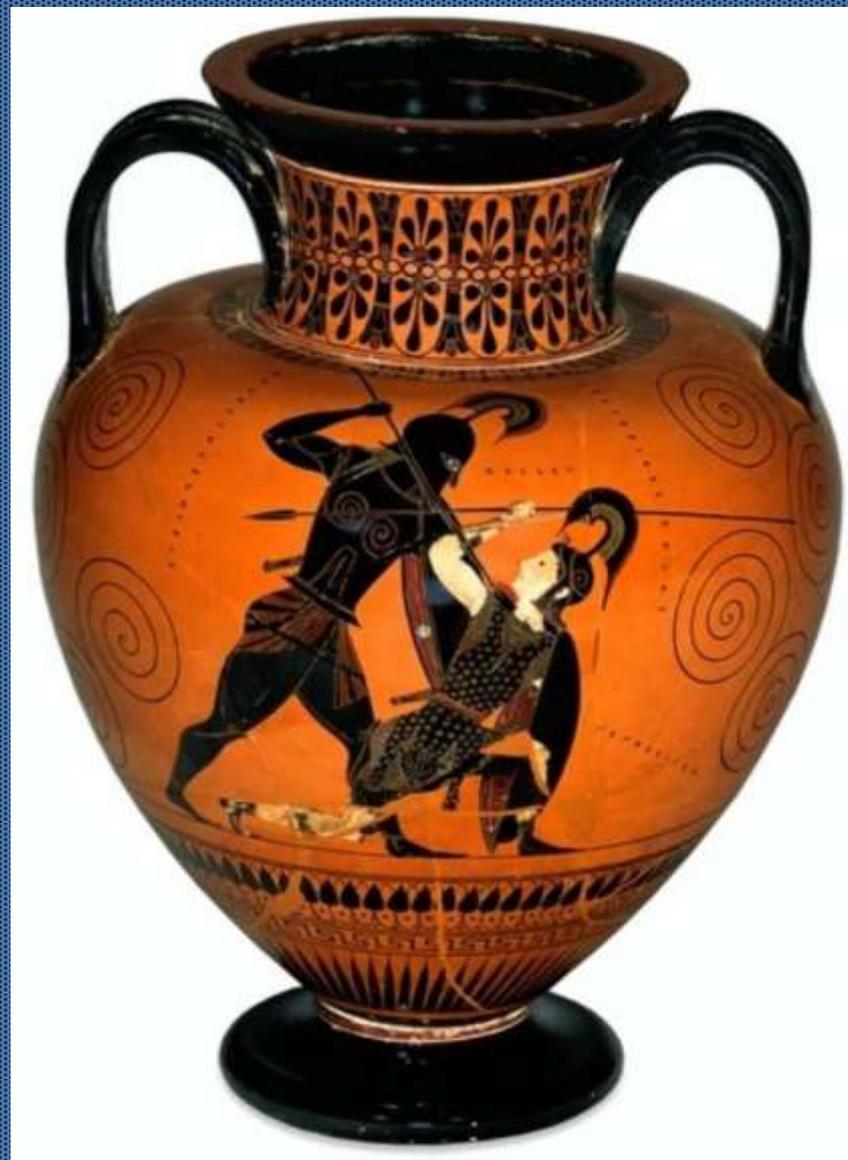
- Las figuras están pintadas de color castaño que, con la cocción, tomaba un color negro brillante, casi metálico, sobre el fondo rojizo-anaranjado (el color natural de la arcilla).

- Los detalles interiores de estas figuras (rasgos faciales, músculos, vestidos, etc.) se marcan mediante incisiones con un buril.

Sólo los rostros, brazos y pies de las figuras femeninas son pintados en color blanco, convención antigua para subrayar la mayor palidez en general del cuerpo femenino.

- Los temas proceden de la vida cotidiana (funerales, desfiles de carros, baño de mujeres) y mitológicos (la guerra de Troya, Hércules, Dioniso, Aquiles)

ÁNFORA MÉNADE Y SÁTIROS

La decoración de este ánfora lleva una ménade, una sacerdotisa de Dioniso, con tronco en una perspectiva, piernas en otra y cabeza en otra.

La mujer levanta su vestido con las manos y a ambos lados, dos sátiros extienden sus manos hacia ella.

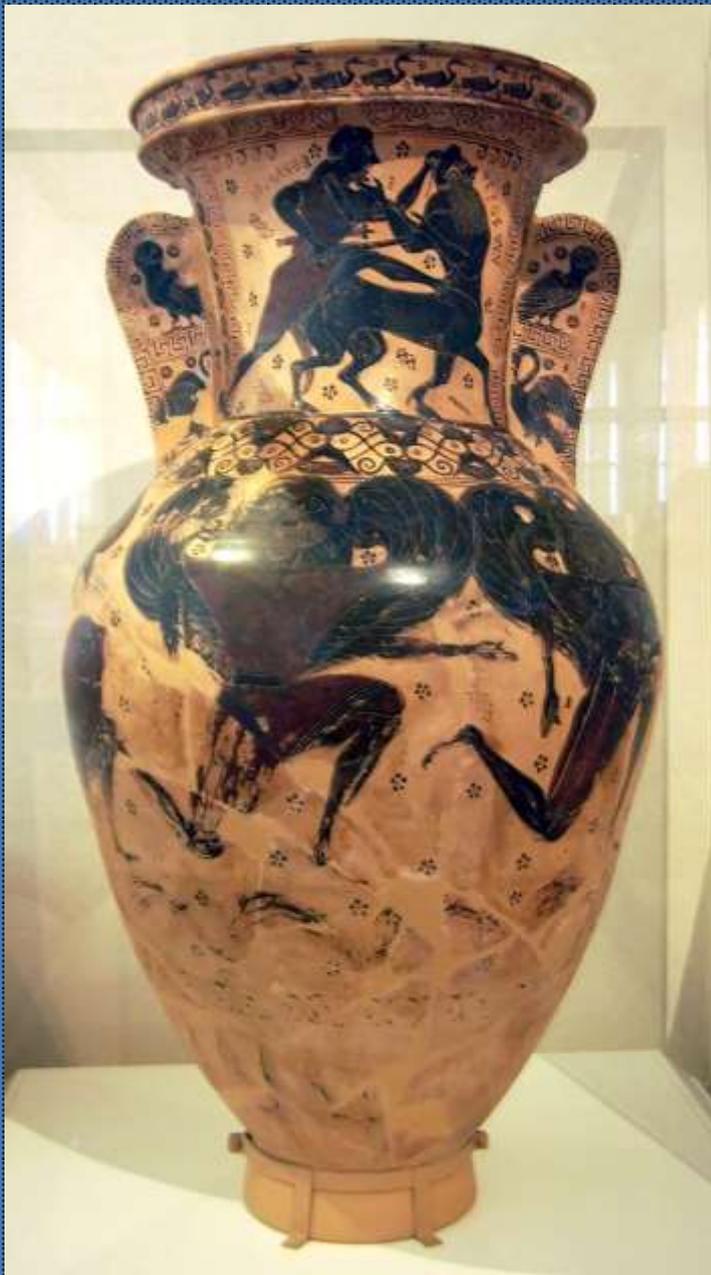
En la mitología griega los sátiros son unos personajes masculinos que acompañan a Pan y a Dionisos por el bosque. Tienen un gran apetito sexual y a menudo se les representa con erecciones perpetuas. Los sátiros, relacionados con las Ménades, forman el «cortejo dionisiaco» que acompaña al dios Dioniso, dios de la vendimia y el vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis.

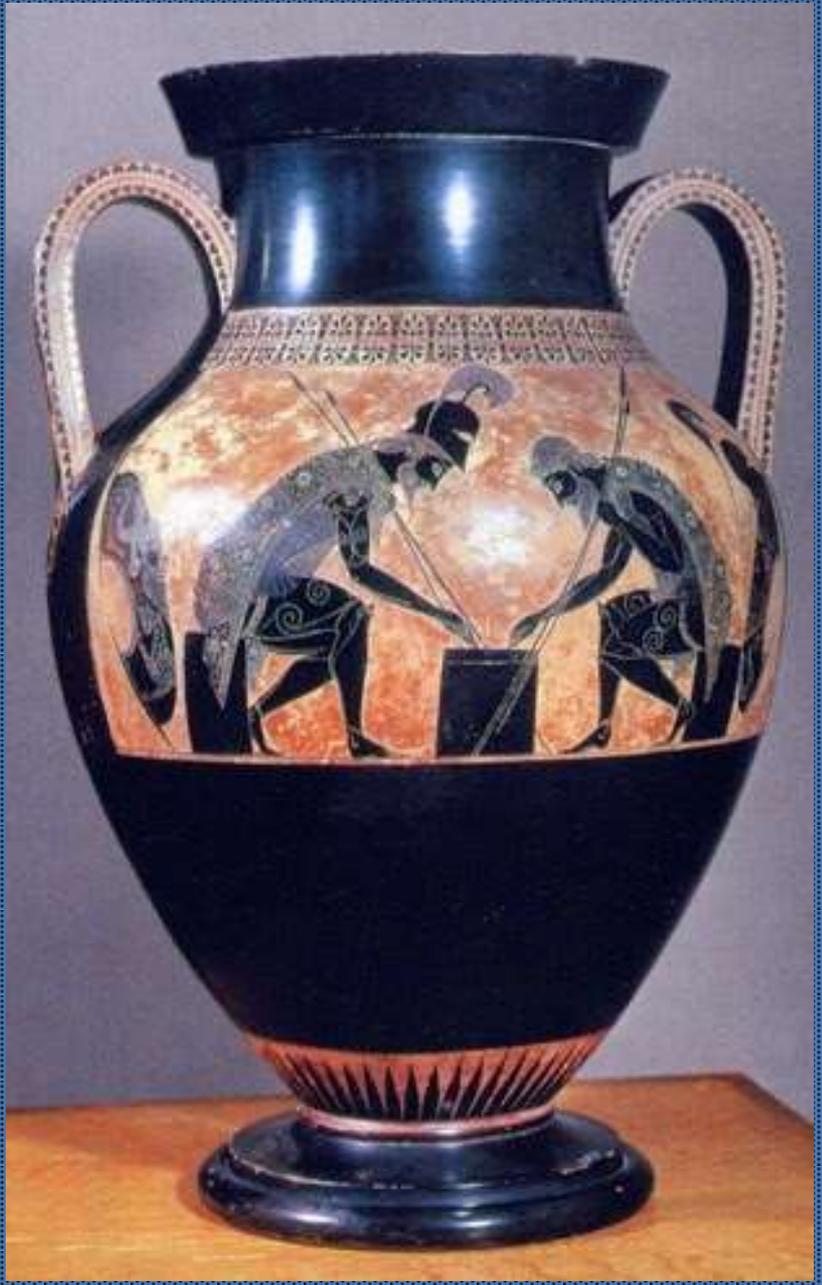

Cerámica ática de figuras negras • 550 - 500 a.C.

Museo Civico Archeologico di Bologna

www.viajesylugares.es

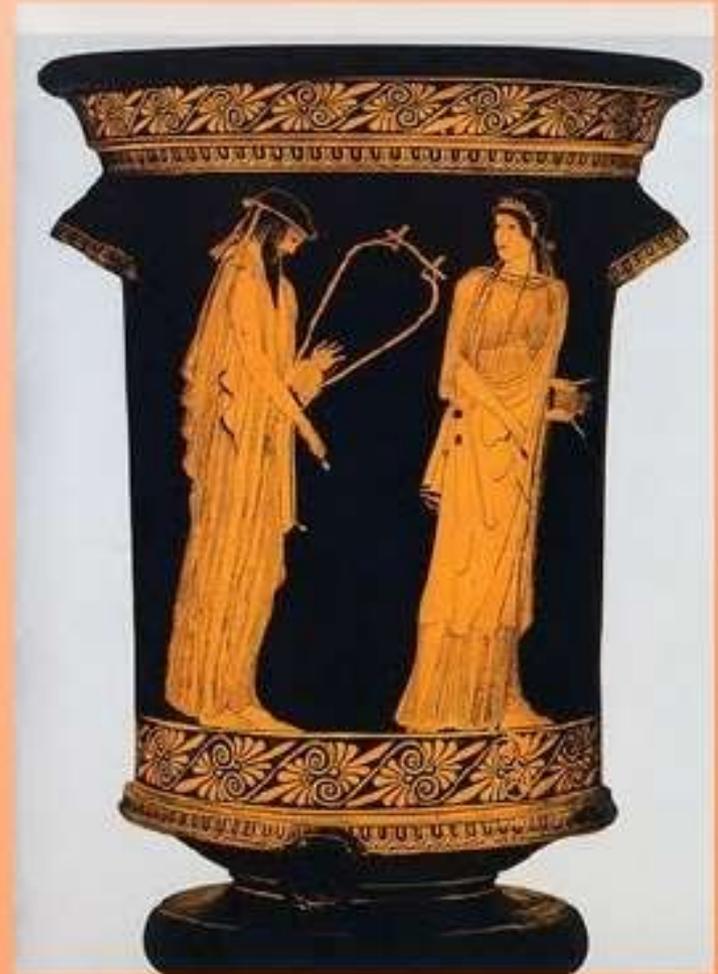
CERÁMICA ÁTICA DE FIGURAS ROJAS (siglo V a.C.)

- El vaso se pinta de un barniz negro, dejando sin pintar las figuras, que conservan el color rojo de la arcilla.

- Las escenas ganan en naturalismo y expresividad, se logran efectos de perspectiva, sensación de realidad espacial. También se observan una mayor delicadeza en los detalles y mayor complejidad en los motivos.

- Además de la simple inversión de los colores, la técnica de la cerámica de figuras rojas permitía una mejora del dibujo, sobre todo en la representación de los drapeados, de los cuerpos y de los detalles, cuya precisión suplió la casi completa desaparición de la policromía, ganando en la expresión realista

CERÁMICA DEL SUR DE ITALIA

- 300-30 a.C. (Muy parecido al ático, figuras rojas, pero mucho más decorado).

