

Claseshistoria

GRECIA

Escultura

Rostros relajados,
sin phatos

Estudio anatómico
(con exquisito equilibrio entre
formas naturalistas y la idealización
de las figuras)

Material: bronce
(copias en mármol)

Contrapposto

Pierna en tensión y pierna relajada se
corresponde con brazos
contrarios en tensión y relajado
para equilibrar. Rompe frontalismo
y la rigidez, desnivelando
caderas y hombros, formando
Suave curva acompañada de
leve giro del rostro

Antropocentrismo

(preferencia por
tratar el tema de
la humanidad)

Canon

Policleto 7 cabezas
Lisipo 8 cabezas

Longitud:
Frente=
Nariz-Labio=
Labio-barbilla

Diarthrosis

(unión armónica
de partes con el todo) Era
más evidente en anatomía
masculina al tener menor
tejido adiposo que
cuerpo femenino

Desnudo representa ideal
de belleza. En periodo clásico
reflejo de belleza interior. En helenístico
más cuestión estética que moral

Guerrero de Riace
Características generales
Escultura griega clásica

Tendencia a la esquematización y geometrización

Dama de Auxerre
Escuela de Creta (VII a.C.)

Claseshistoria

Dama de Auxerre
(Reconstrucción)
Escuela de Creta (VII a.C.)

Intenta romper inexpresividad del rostro con el ligero arqueamiento de la línea de los labios hacia arriba ("sonrisa arcaica")

Musculatura marcada pero con tendencia a la geometrización

Frontalismo, rigidez, simetría

Puños cerrados

En la **época arcaica** preferencia en el uso de la piedra

Pelo largo ordenado de forma regular en rizos u ondas geometrizadas

Ojos (almendrados y salientes) y orejas muy grandes

Pómulos prominentes

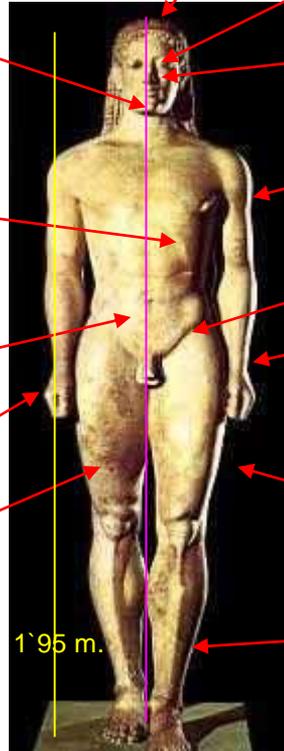
Brazos pegados al cuerpo

Pliegue inguinal muy inclinado

Representan a dioses pero también a atletas (antropocentrismo)

Composición cerrada

Pierna izquierda adelantada (dos pies firmemente en el suelo)

Kouros de Anavyssos
Escuela arcaica (s. VI a.C.)

Características arcaicas
generales: frontalismo, rigidez,
planitud, composición cerrada, etc.

Figuras femeninas vestidas

Cabellos geometrizados
caen en trenzas por la parte
delantera

Empleo de sombreros
encima del tocado
que rematan pelo

Caliza policromada

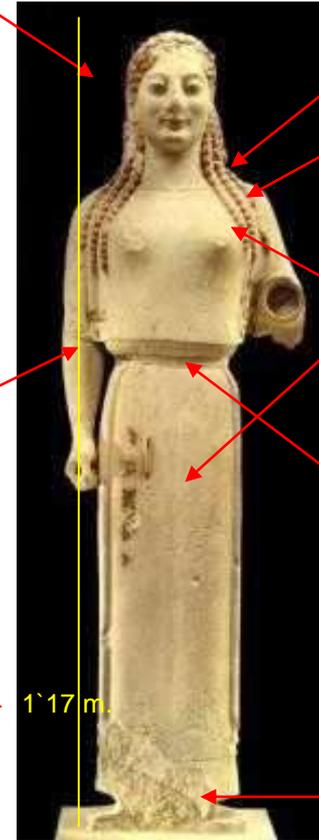
Juegos delicados
de volúmenes más
naturalistas en pecho y
rodillas debajo de las
telas

Tela fina de chitón
permite abundancia de
pliegues y crear cierto
dinamismo con las
diagonales y curvas

Son damas oferentes:
un brazo doblado hacia
delante portando ofrenda
y otro pegado al cuerpo
(agarrando vestido)

Pequeñas
dimensiones

Mármol policromado

Paños insinúan
partes anatómicas
y ocultan otras

Cintura muy
marcada y elevada

Pies juntos

Kore con chiton e himati6n

Kore del peplo

Escuela arcaica (s. VI a. C.)

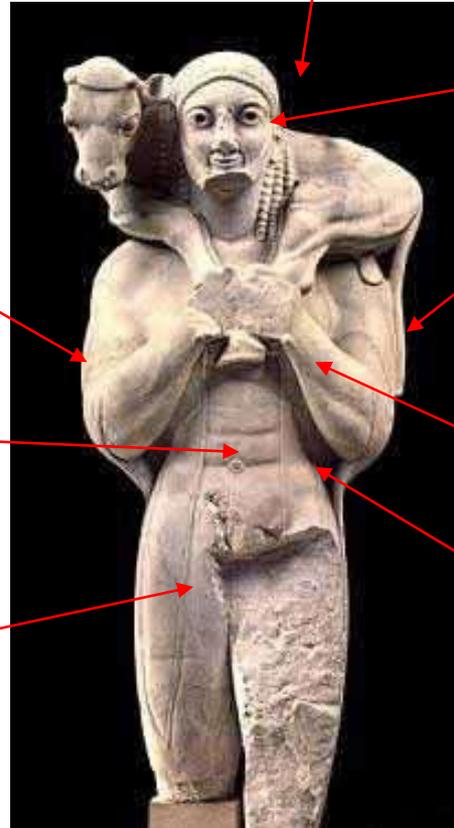

Características arcaicas
generales: frontalismo, rigidez,
planitud, geometrización,
composición cerrada, etc.

Cubierto por fina
tela

Modelado anatómico
muy sobrio

Representa traslado
de un animal para un
sacrificio

Ojos engastados

Mármol policromado

Hay un mayor naturalismo
en brazos doblados y
en anatomía del becerro

Trascendencia temática:
Los cristianos se inspirarán en este
modelo iconográfico para representar
el tema del Buen Pastor

Moscóforo
Escuela arcaica (s.VI a.C.)

Aunque cabellos siguen con rizos geometrizados, hay un intento de darle mayor realismo, realzando los bucles inferiores y contraponiendo a las ondas la lisa cinta que recoge la melena

Comienza a preferirse el bronce al mármol

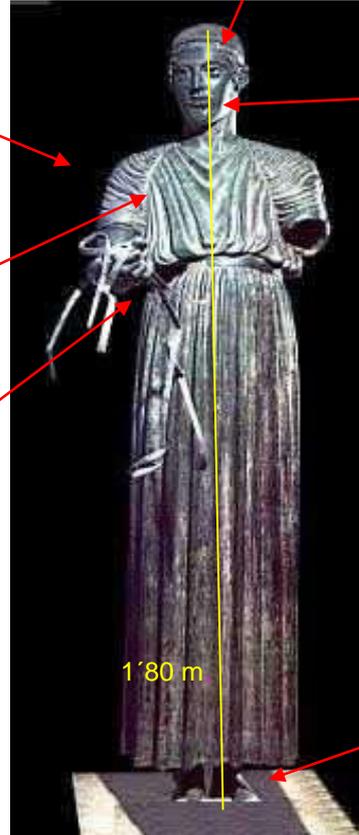
Modelado de rostro más naturalista (cara menos triangular, pómulos menos pronunciados, comisura de labios ligeramente separadas, etc.)

Ligera inclinación hacia atrás para contrarrestar empuje y con hombros hacia delante

Aunque mantienen rasgos arcaicos (cierta frontalidad, rigidez, etc.) intentan dotarlo de mayor vivacidad

Brazos hacia delante para controlar riendas del carro

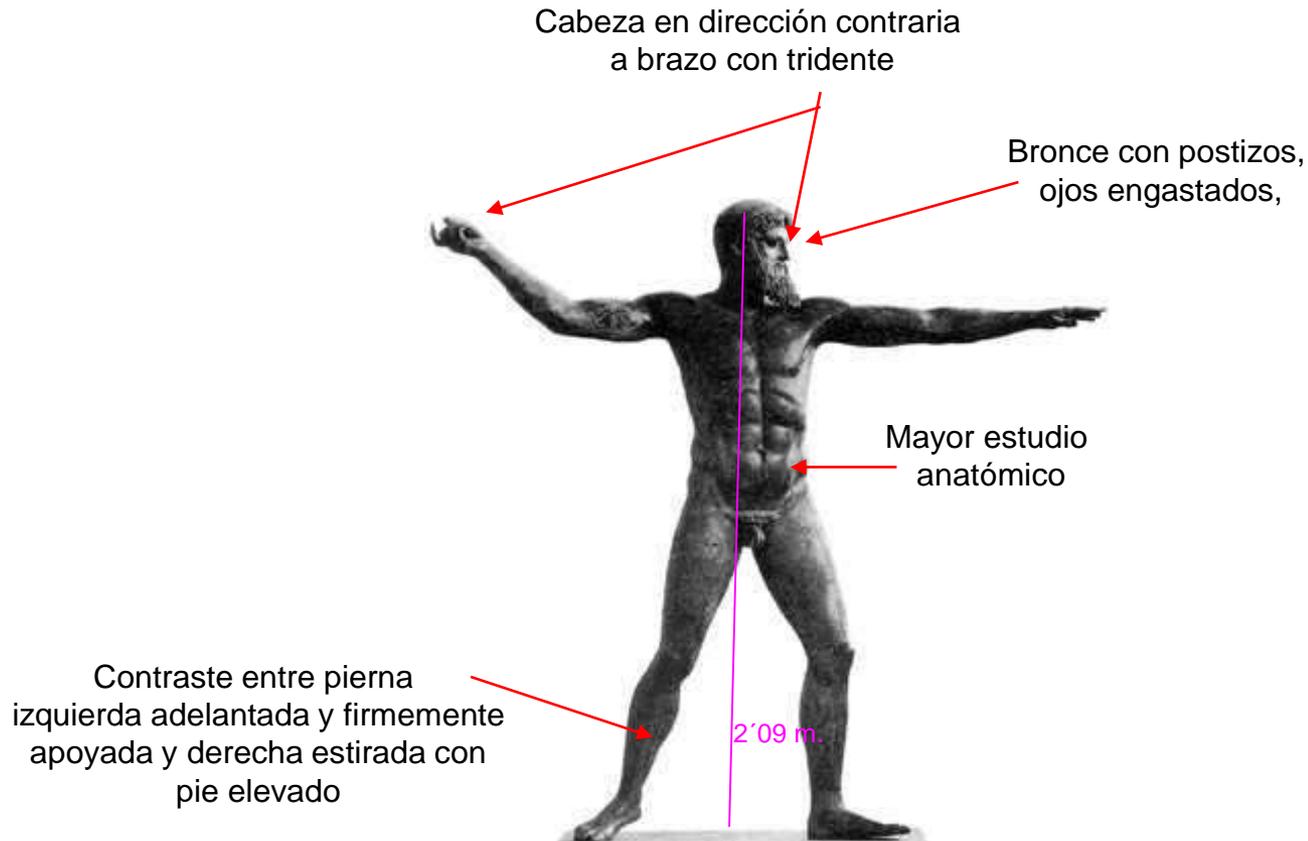
Pies juntos

Auriga de Delfos
Periodo severo
(475 a.C.)

Integración de los personajes en el espacio

Poseidón de Artemisión
Periodo Severo (final)

Original en bronce,
copia en mármol

Composición basada en
formas geométricas
en tensión (triángulos –estabilidad-
y arcos –dinamismo-)

Cabellos sin realce
formado por rizos uniformes
y geometrizados

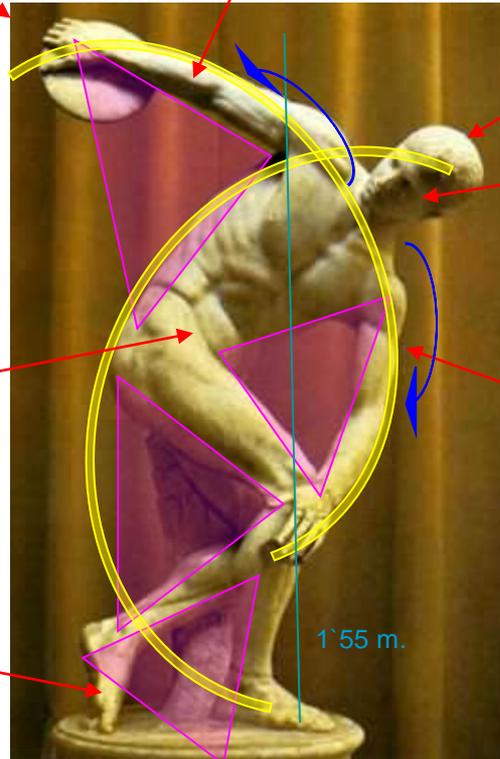
A pesar de contorsión
del cuerpo está concebido
para ser contemplado desde
un único punto de vista

Rostro sereno, con cierta
inexpresividad (no refleja
esfuerzo)

Estudio anatómico, pero
adolesce de cierta planitud

Representación de atleta en
actividad física. Pero falta
de dinamismo. Postura irreal.

Contrapposto: pie sólidamente
apoyado y el otro apenas rozando
la punta

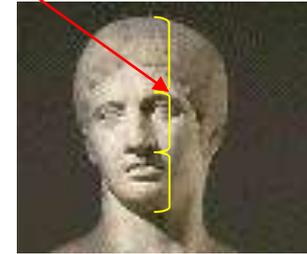

Mirón. Discóbolo
Periodo clásico

Cabeza dividida en tres partes iguales

Brazo que se dobla para portar jabalina

Original en bronce. Copia en mármol

Canon: siete veces la cabeza (figuras anchas)

Rasgos arcaicos:

pelo poco desarrollado y muy geometrizado

Pectorales poco marcados con excesiva forma rectangular

Unión de tronco con extremidades demasiado marcada (además zona inguinal y pectoral son arcos de un mismo círculo)

Para equilibrar, cabeza se gira ligeramente hacia la derecha

Lado derecho cerrado y en vertical, mientras que el izquierdo, angular, se abre hacia atrás

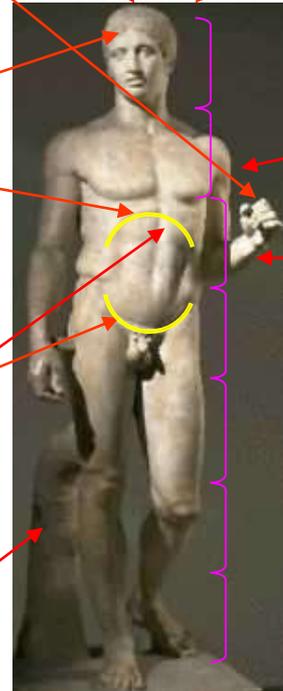
Brazo derecho relajado cae mientras izquierdo se flexiona y en tensión, sostiene la lanza

Distinta posición de piernas origina que caderas se encuentren a distinta altura

pierna derecha firmemente apoyada (**tensión**) mientras que la izquierda queda retrasada, relajada, flexionada y apoyada en la parte delantera del pie

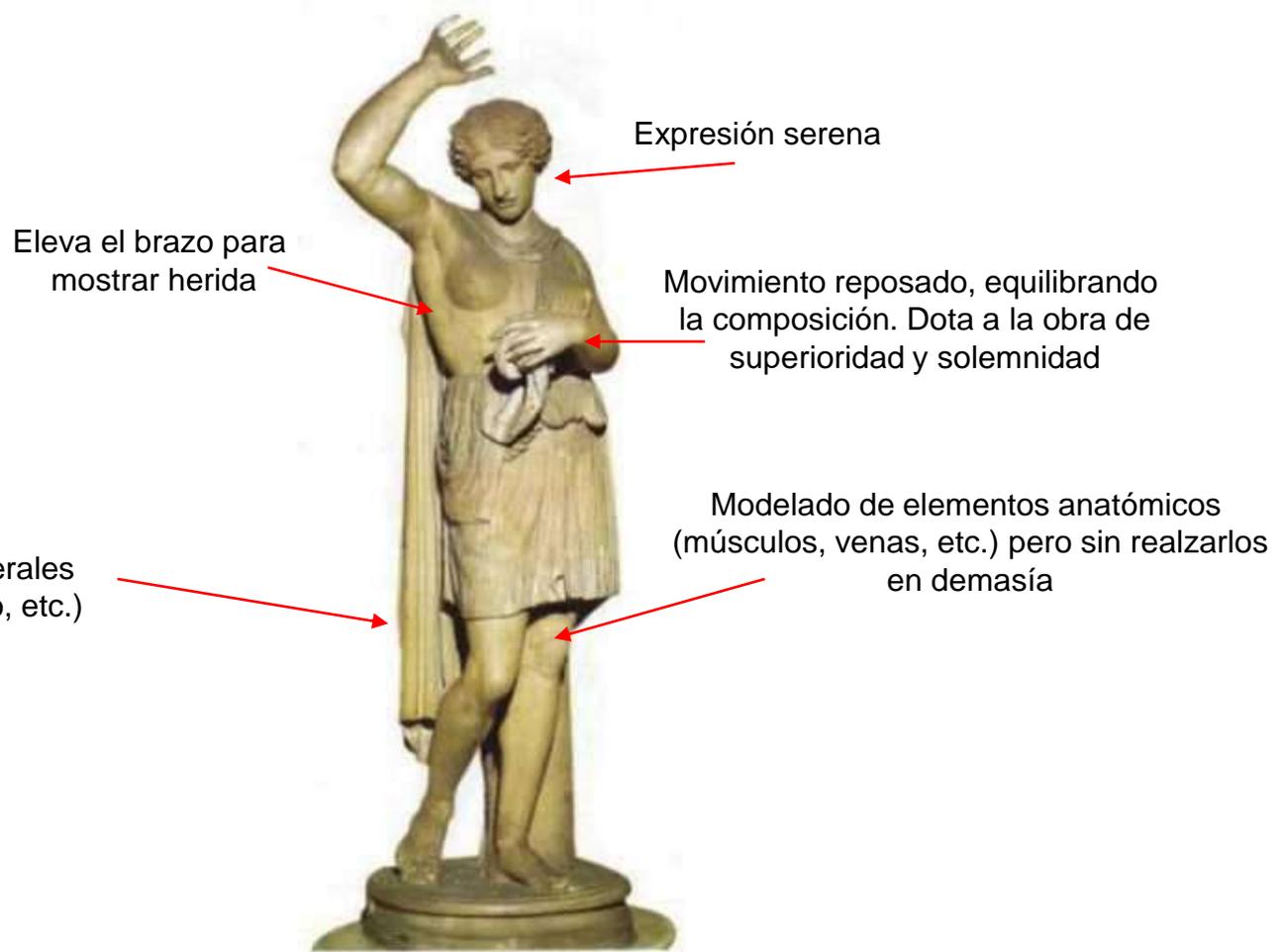
Contrapposto (rompe frontalidad y crea ritmo sereno)

Realidad idealizada, buscando la simplificación de las formas, eliminando lo secundario. El tema es intrascendente (atleta con jabalina) pero se le da gran solemnidad.

Policleto (s.V a.C.)
Doríforo

Policleto (s.V a.C.)
Amazona herida

Características generales: canon, diartrosis, contrapposto, antropocentrismo, copia en mármol de original en bronce, etc.)

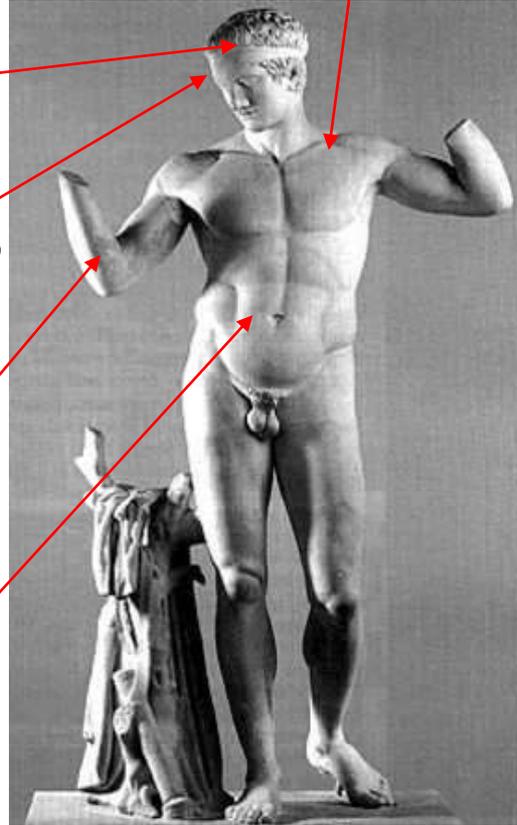
Cierta evolución

Cabello más desarrollado, contrastando con lisura de cinta

Mayor giro de la cabeza hacia el lateral y hacia abajo

Los dos brazos elevados, para atar la cinta

Modelado anatómico más pormenorizado, pero también más blando

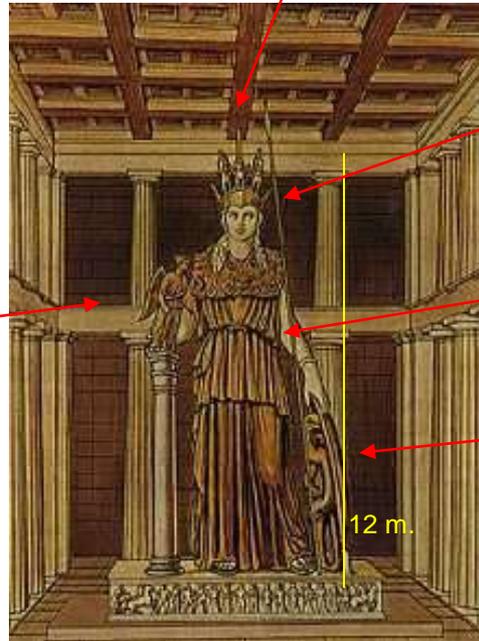

Policleto (s.V a.C.)
Diadumenos

Estatua crisoelefantina
(de oro y marfil) con ojos
de esmeraldas

Columna con
victoria alada

Figura solemne, de
porte esbelto y elegante

Caída majestuosa
de los pliegues

Escudo apoyado con
relieves de la Amazonomaquia

12 m.

Fidias (S. V a.C.)
Atenea Partenos
(recreación)

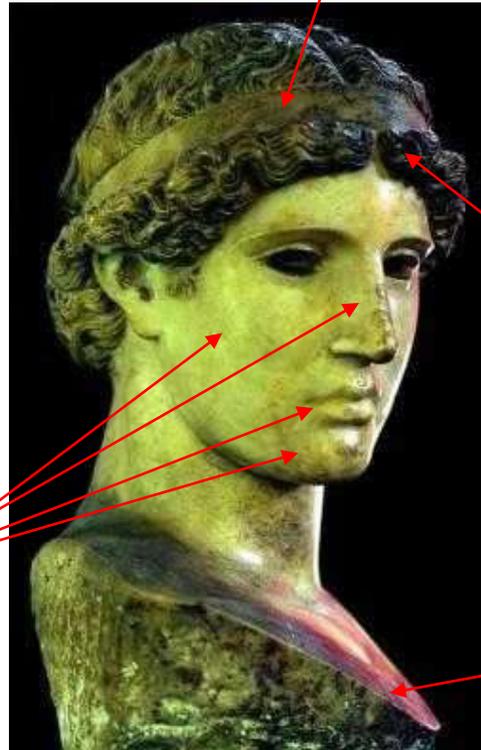

Contraste entre cinta (taenia) lisa y mechones pequeños e independientes que adquieren mayor realce en la zona baja

De dos metros de altura la original

Ideal de belleza clásico: mejillas lisas, labios pequeños pero con cierta carnosidad, nariz recta, barbilla pequeña

Cabeza descubierta, girada contemplando el casco, que está en la mano

(presentaba el peplo con la égida (piel de la cabra Amaltea, que era atributo de Zeus y Atenea) en el pectoral

Actitud pacífica

Fidias (S. V a.C.)
Atenea Lemnia
(Copia)

Claseshistoria

Fidias (S. V a.C.)
Zeus de Olimpia
Recreación

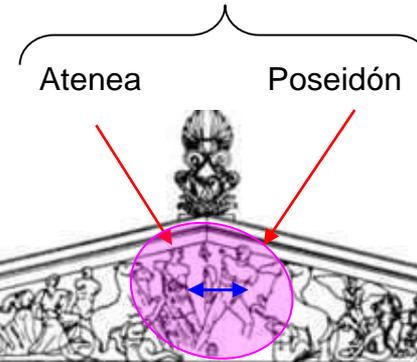

Adaptación al marco sin
cambiar de escala

Fidias. Frontón oriental del Partenón
Nacimiento de Atenea (recreación)

Equilibrio entre miradas que
se cruzan y cuerpos que
se desplazan en direcciones
contrarias

Fidias. Frontón occidental de Partenón
Elección del patrono (recreación)

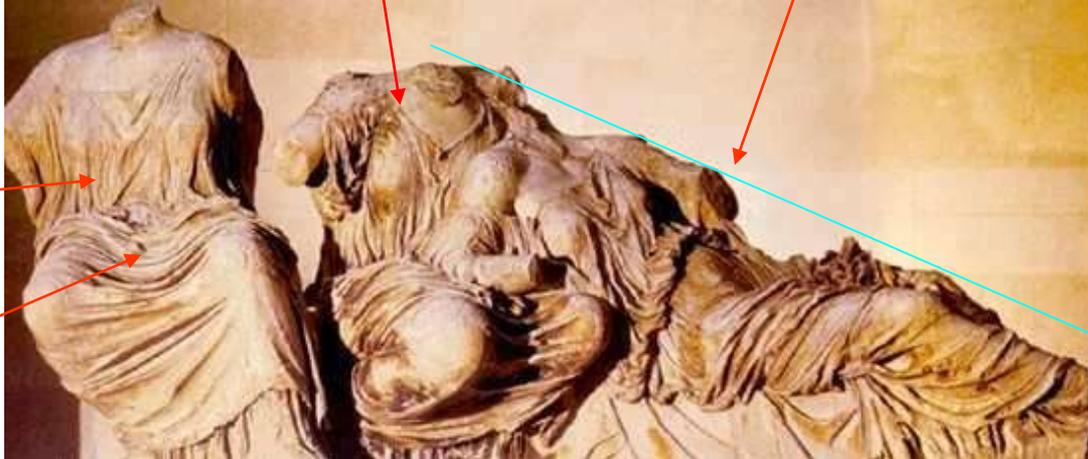
Características generales
(majestuosidad, hermosura clásica, etc.)

Se
policroman

Adaptación al
marco (se adaptan a
la forma triangular del
tímpano)

Técnica de
paños mojados
(anatomía se
insinúa a través
de ropajes)

Multiplicidad de
pliegues

Fidias. Detalle del frontón del Partenón

Escaso resalte de los relieves, más profundo en la zona más alta

Ruptura de la monotonía con cambio de actitudes

Realizados en mármol después coloreados

Añadido de apliques metálicos

Individualización de los personajes

Actitudes serenas

Friso corrido de 160 m. de longitud y sobre 1 metro de altura

Ligeramente inclinados hacia delante para favorecer su contemplación

Disposición armónica de las figuras de acuerdo a un ritmo matemático y musical

Pliegues ordenados y paralelos

Procesión de las Grandes Panateneas

Perfecto estudio anatómico, modelado preciso, etc.

Fidias. Friso de las Panateneas

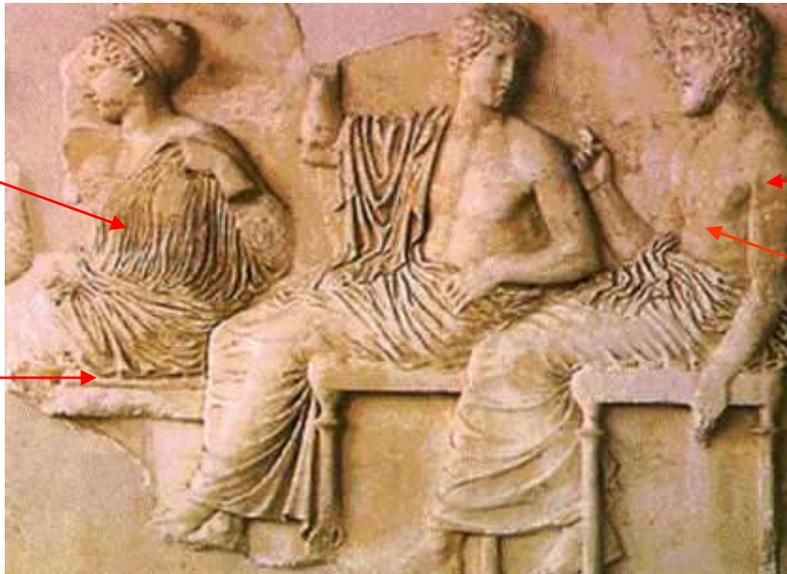

Naturalismo de pliegues y anatomía

Sentados en escabeles, menos Zeus que está en un trono

Dominio de los escorzos

Dioses, en tamaño algo mayor contemplan procesión (pero han sido puestos en el mismo plano que los hombres)

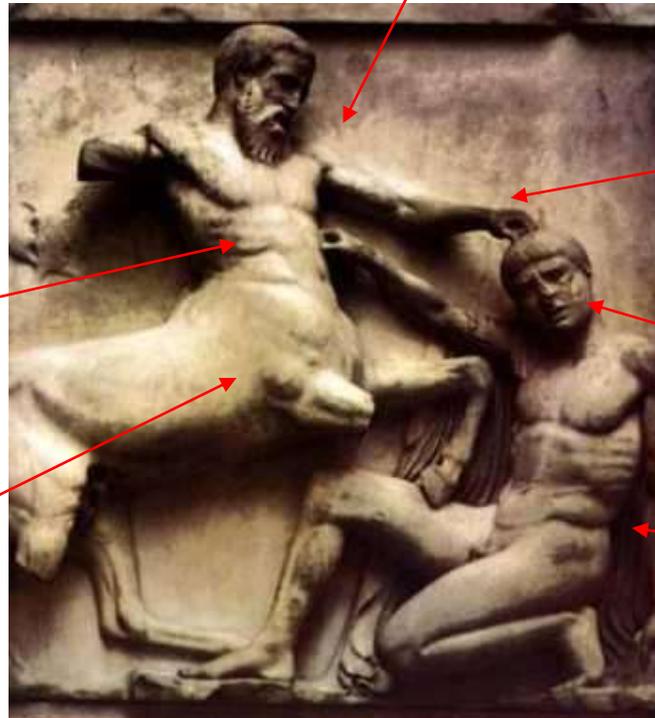

Fidias. Friso de las Panateneas

Estilo ático: sobre un fondo pintado se recortan nítidamente los contornos de las figuras

Naturalismo anatómico

Composiciones cerradas

Escenas movidas pero con rostro sereno

Individualización de rostros (algunos representaban a filósofos de la época)

Propaganda política. Simboliza la lucha de la razón contra la barbarie (griegos contra persas)

Fidias. Relieve Metopa Centauromaquia

Claseshistoria

En el brazo derecho portaba unas uvas

Contraste movimiento sinuoso de Hermes y verticalidad de paño y Dionisos

La composición queda cerrada mediante las miradas cruzadas de los dos dioses

Se acentúa contapposto creando una curva en forma de s invertida más acentuada

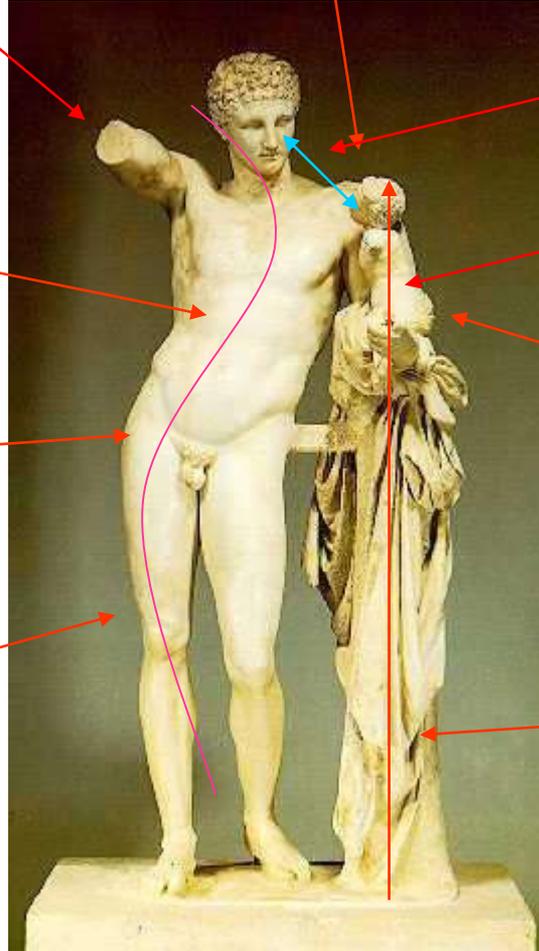
Policromada en algunas zonas

Anatomía con formas blandas, lo que difumina las zonas de transición entre luz y sombras

Simboliza la paz entre Arcadia (Hermes era su dios protector) y la Elide (Dionisos)

Praxíteles prefiere trabajar en mármol

Para las obras en mármol era preciso colocar un soporte

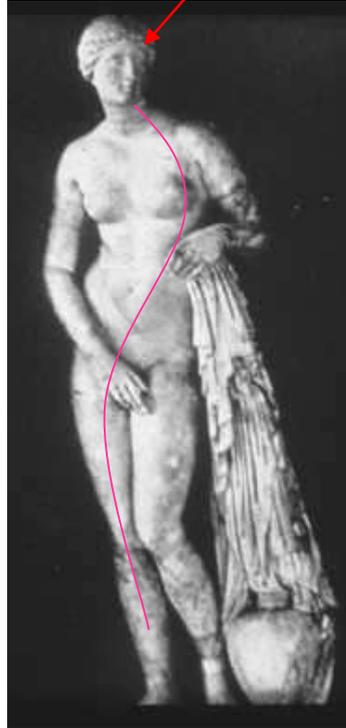

Praxíteles (S.IV a.C.)
Hermes y Dionisos

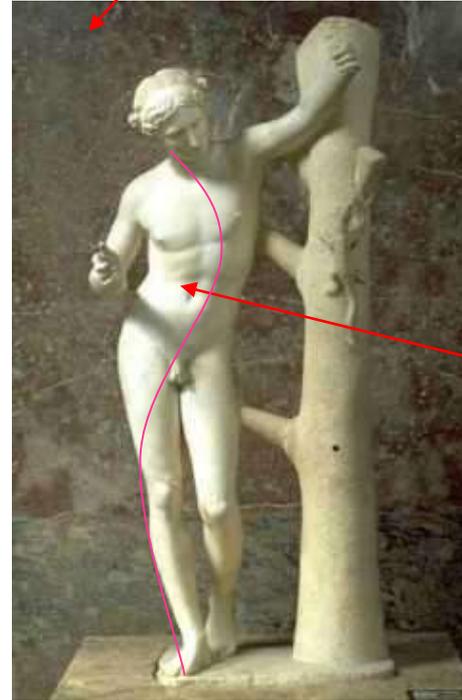
Expresiones
melancólicas

Primer desnudo
femenino (escándalo)
diosa saliendo del
baño

Venus de Cnido

Temas tratados de
forma amable

Tradicionalmente se
representaba a Apolo,
de forma viril,
cazando con su arco
tenso. Aquí, en una
actitud reposada parece
que va a clavarle la flecha
que tenía en la mano derecha
directamente

Apolo Sauróctono

Praxíteles (S.IV a.C:)

Boca entreabierta

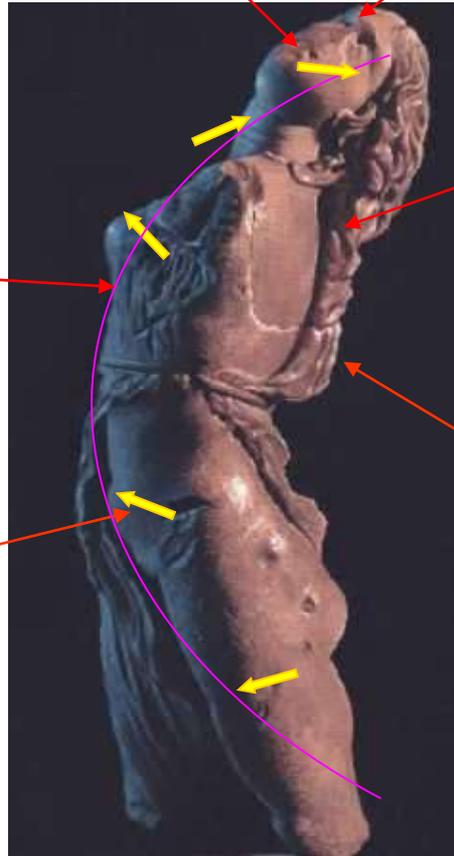
Ojos hundidos

Temática: sacerdotisa
de Dionisos en pleno
trance

Violentos claroscuros
(superficies donde la
luz vibra con intensidad
y otras sumidas en
profundas penumbras)

Tensión, movimiento
en torbellino que
refleja el phatos

Contraste piel lisa
y rugosidad de pieles

Scopas (S. IV a.C.)
Ménade furiosa

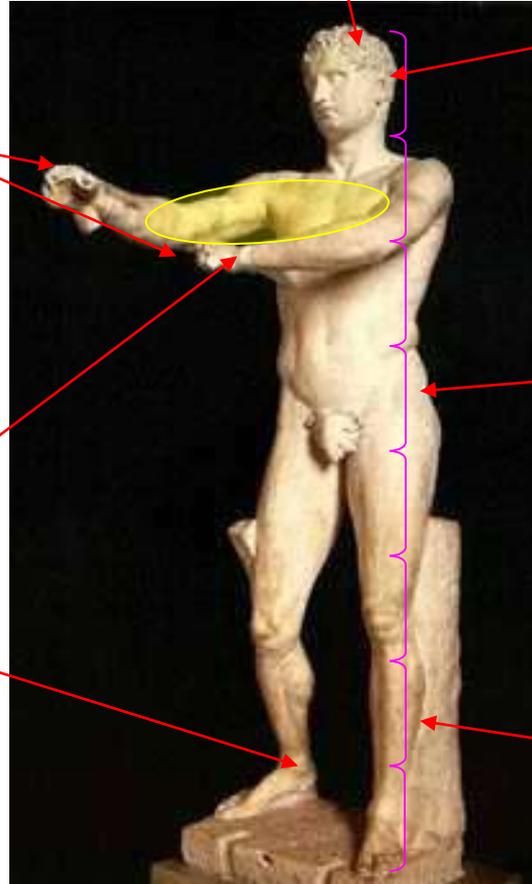
Claseshistoria

Escena prosaica e intrascendente:
atleta se quita sudor y arena tras competición

En una mano tiene taco de madera y en otra el strigilis (instrumento en forma de S que servía para arrancarse la suciedad de la piel)

Al adelantar los dos brazos: A) invita a rodearlo lo que rompe frontalidad al multiplicar puntos de vista, B) Incorpora el aire que queda entre los brazos a la composición escultórica

Pierna derecha se desplaza más hacia su lado, mientras que izquierda no queda muy rezagada

Cabello más desarrollado

Canon de 8 cabezas (algo más de 7'5). Más estilizado, de proporciones menos anchas que doríforo de Policleto y cabeza más pequeña.

Características generales clásicas (diartrosis, contrapposto, etc.)

Lisipo (s IV a.C.)
Apoxiomenos

Cabello muy desarrollado
con técnica a trépano

Cabeza muy girada
e inclinada hacia abajo

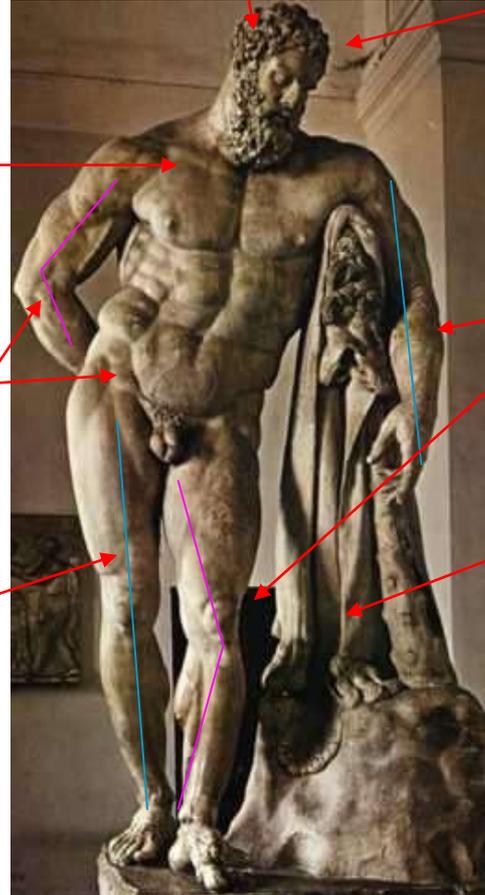
Héroe descansando,
pero mostrando vigorosa
musculatura (muy
acentuada)

Desnivel de caderas
más pronunciado

Brazo y pierna izquierda
en escorzo, invitan a
rodear la obra
(multiplicación puntos
de vista)

Apoyado
sobre roca

Juego de equilibrios:
pierna derecha y brazo
izquierdo más en vertical,
mientras pierna izquierda y
brazo derecho doblados

Lisipo (s IV a.C.)
Hércules Farnesio

Escuela ática sigue prefiriendo individuos y no grupos

Escuela ática continúa con la tradición de las grandes obras del periodo clásico

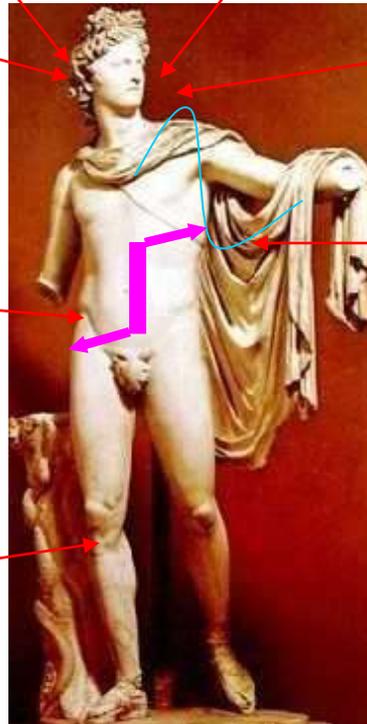
Cabello muy desarrollado

Cabeza alta, mirando retador al frente

Equilibrio de direcciones

Línea sinuosa del manto, con pliegues curvos, refuerzan dirección del movimiento hacia la izquierda

Pierna derecha soporta, mientras izquierda está relajada lo que contrasta con la apertura hacia la izquierda del brazo (arco en la mano)

Época helenística.
Leócares (Escuela Ática)
Apolo de Belvedere

Peinado y rostro
melancólico muestran
influjo de Praxíteles

Ideal de belleza
clásica: frente alta,
nariz recta, boca pequeña
pero carnosa, mejillas lisas

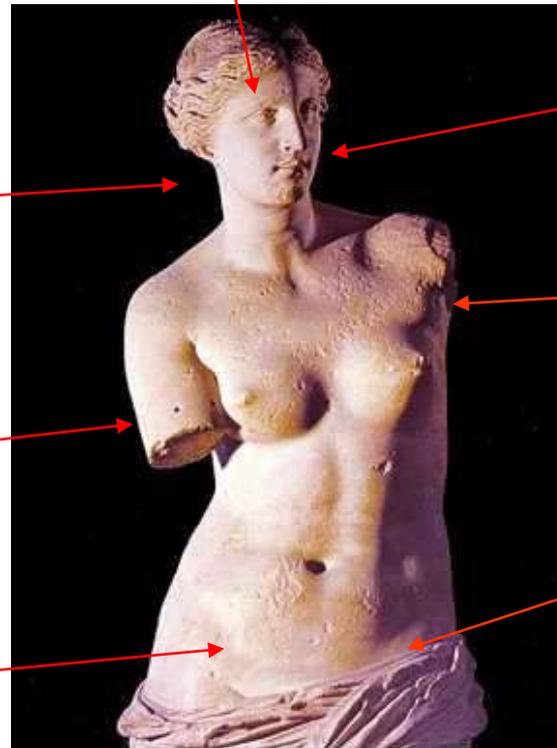
Giro de figura invita
a rodearla, multiplicando
puntos de vista

Escuela Ática
sigue con los modelos
clásicos de los siglos
anteriores

Portaba en una mano
una manzana (símbolo
de Milo) y la otra sujetaba
la ropa

Contraste entre gruesos
pliegues del manto, que crea
ricos claroscuros, y suave lisura de
la pulimentada piel, por donde resbala
la luz

Obra en mármol

Época helenística.
Escuela Ática.
Venus de Milo

Contorsión del personaje que
contrasta con serenidad del
rostro

Composición triangular con
vértice superior
desplazado hacia un lado

Cabeza muy
caída

Predominio de
formas quebradas,
angulosas

Cabello pegado
(estilo arcaizante)
contrasta con desarrollo
en parte inferior (melenas)

Mirada dirige al
tema (hecho anecdótico)

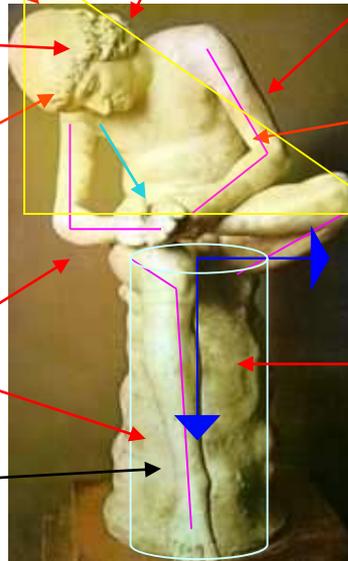
Incorporación del
aire a la obra alrededor
de los brazos y piernas

Tema intrascendente
con protagonista infantil

Desequilibrios de masas
zona superior e inferior

Piernas en escorzos
perpendiculares multiplican
puntos de vista

Copia en mármol
de original en bronce

Época helenística.
Escuela Ática.
Niño de la espina

Características generales escultura helenística

Pérdida de visión frontal

composiciones movidas : diagonales, espirales, etc.

Líneas de fuerza abiertas

Nuevas temáticas: grandes grupos, lo feo, lo desagradable, anecdótico, etc.

Captación del instante

teatralidad: exaltación de las pasiones

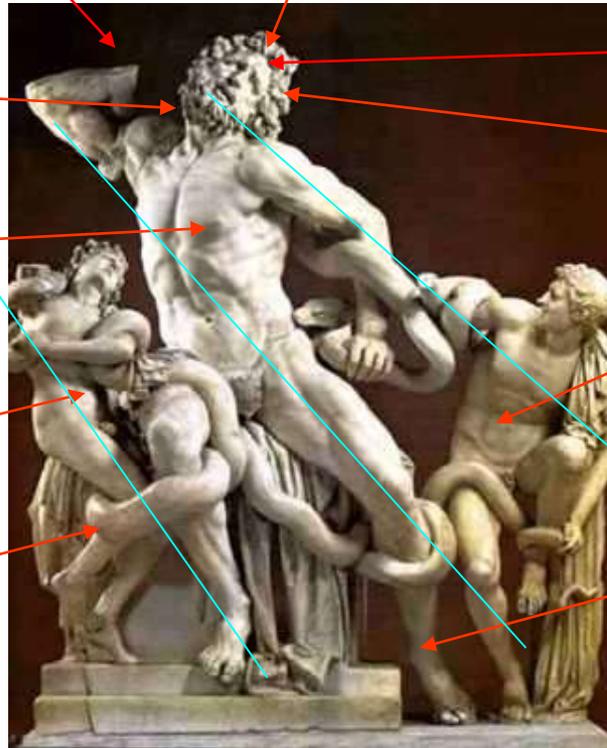
Copia en mármol
del s. I (Agesandros, Polidoro
y Atenodoro) de original en
bronce del s.III a.C.

Dolor físico y espiritual
(están matando a sus hijos)

Rotunda representación
de poderosa anatomía

Hijos con cuerpo de adultos
pero a distinta escala

Temática sobre guerra
de Troya. Serpientes enviadas
para castigar al sacerdote
Laoconte

Frente rugosa, ojos hundidos,
pómulos marcados,
boca entreabierta

Cabellos profundamente horadados
con tecnica a trépano (aumenta
efectos de claroscuros)

Línea serpentinata

Desequilibrio acentuado por
postura inestable: ambos pies apenas
apoyados a distinto nivel

Época helenística.
Escuela de Rodas.
Laoconte

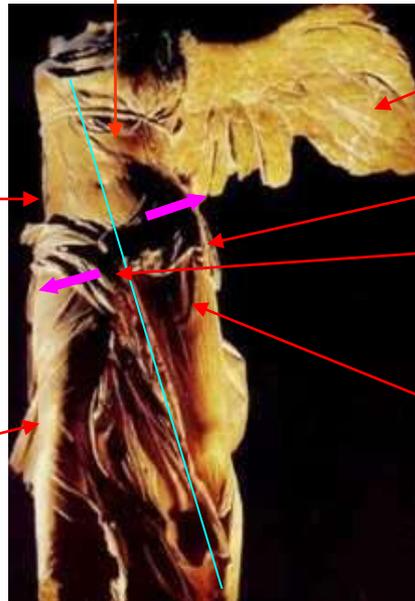

Técnica de paños mojados

Contraste movimiento cuerpo hacia delante y ropajes y alas hacia atrás

Estaba situada en una proa de barco de piedra en un ninfeo, reflejándose en el agua

Líneas de fuerza abiertas

Diferenciación de texturas: plumas, telas, etc.

Composición en diagonal

Zonas de gruesos pliegues (claroscuros) contrasta con superficies lisas

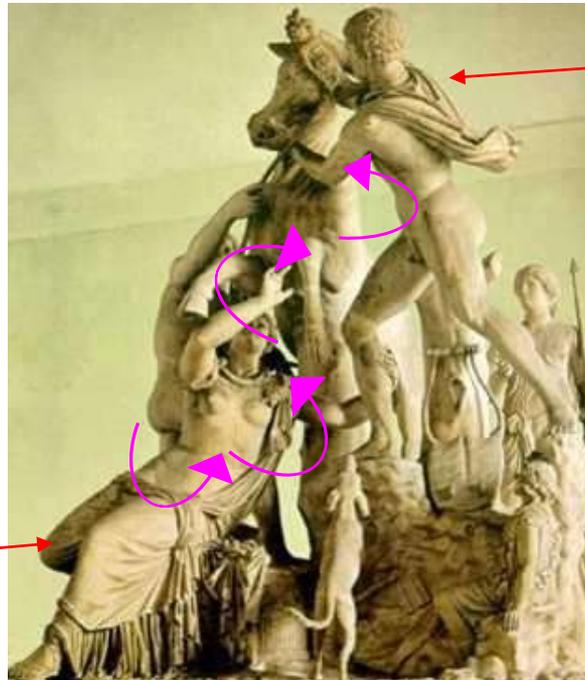
Época helenística.
Escuela de Rodas.
Victoria de Samotracia

Características generales escultura helenística

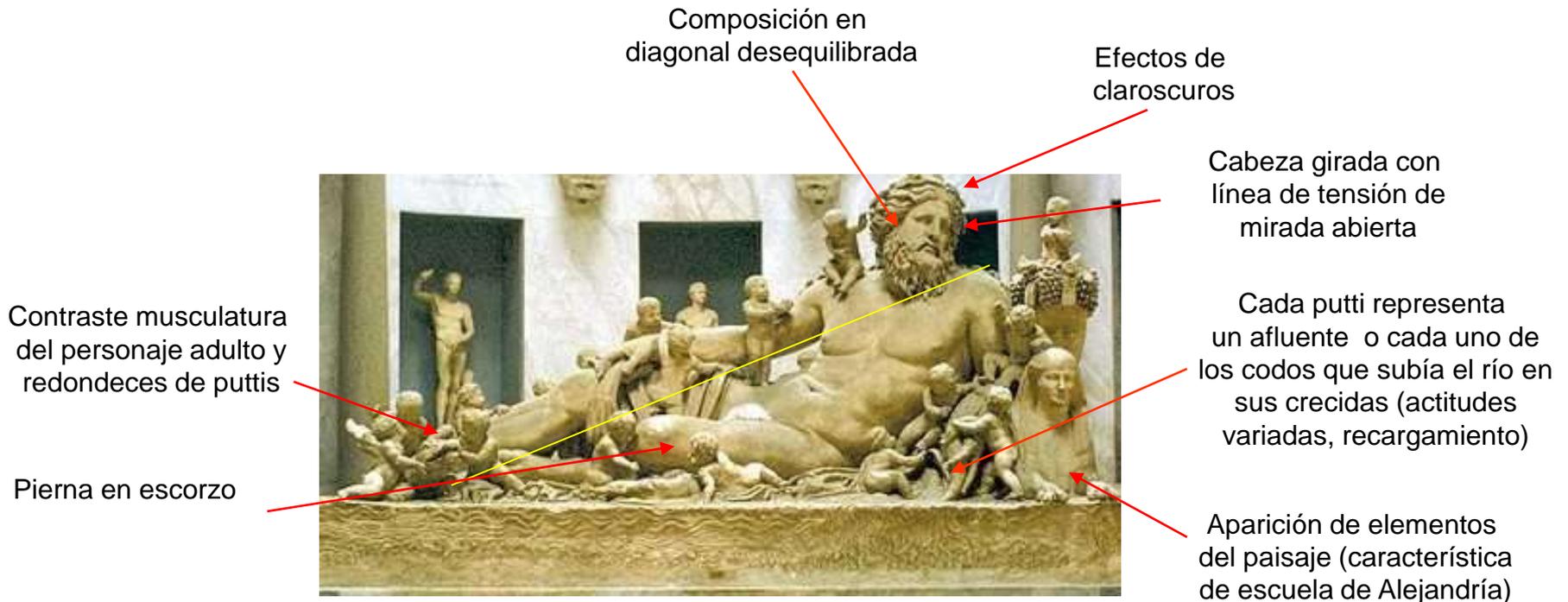
**Pérdida de visión frontal
composiciones movidas : diagonales,
espirales, etc.
Líneas de fuerza abiertas
Nuevas temáticas: grandes grupos,
lo feo, lo desagradable,
anecdótico, etc.
Captación del instante
teatralidad: exaltación de
las pasiones**

Movimiento ascendente
en espiral

Época helenística.
Escuela de Rodas.
Toro Farnesio

Época helenística.
Escuela de Alejandría
Alegoría del río Nilo

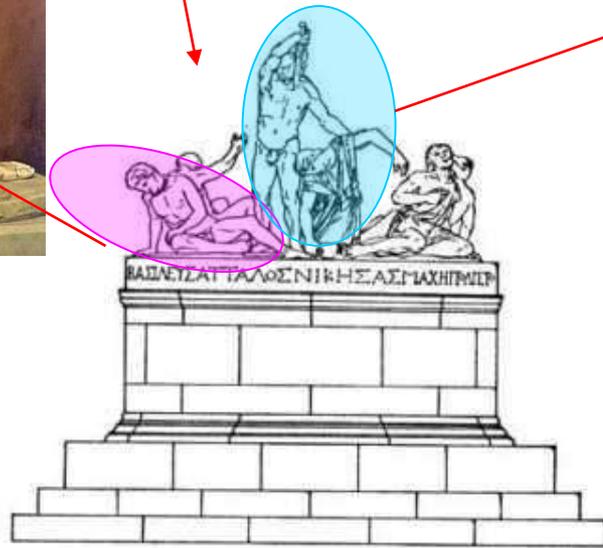

Copias en mármol de original
en bronce

Gálata moribundo

Gálata suicidándose.

Época helenística.
Escuela de Pérgamo
Monumento de Átalo I
(reconstrucción)

Rasgos étnicos
(facciones, pelo
y collar céltico)

Composición piramidal con
vértice superior desplazado hacia lado
derecho lo que acentúa la disposición
en diagonal

Contrastes de luces
y sombras

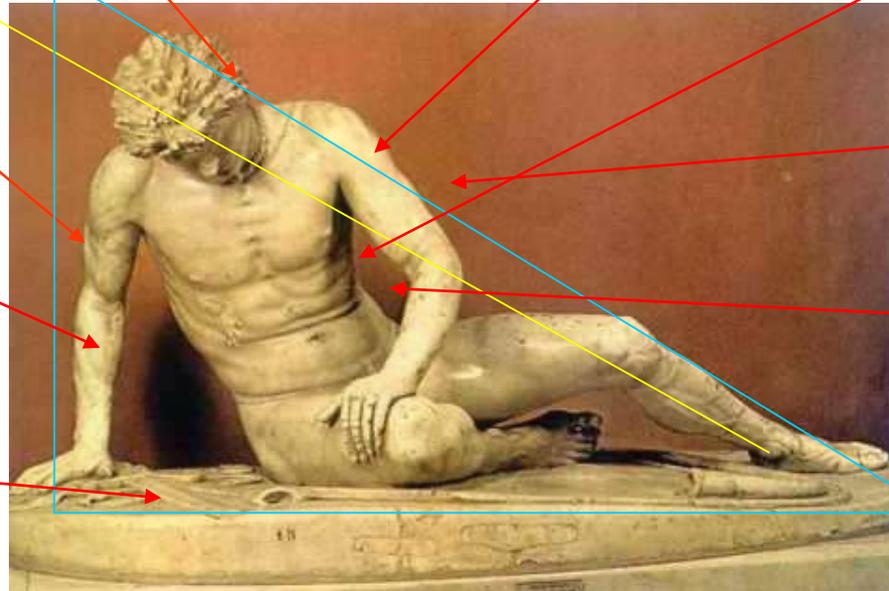
Enaltece al
enemigo

Multiplicidad de
puntos de vista

Contraste extremidades
inferiores, brazo izquierdo
y cabeza extenuados y
brazo derecho en tensión

Incorporación del aire
interpuesto entre brazos y
piernas

Armas en el
suelo (símbolo de
derrota)

Época helenística.
Escuela de Pérgamo.
Gálata moribundo

Pérdida de visión frontal (multiplicidad de puntos de vista)
composiciones movidas : diagonales, espirales, etc.

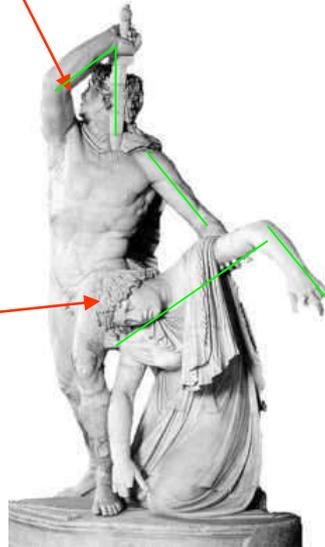
Líneas de fuerza abiertas

Nuevas temáticas: grandes grupos, lo feo, lo desagradable, anecdótico, etc.

Captación del instante

teatralidad: exaltación de las pasiones

Personaje ennoblecido
(desnudo como los héroes
y girado para mirar altivamente
a sus enemigos)

Contraste: cuerpo
tenso del hombre (desnudo)
y flacidez de mujer
muerta (vestida)

Gusto por lo
macabro y desagradable

Época helenística.
Escuela de Pérgamo.
Gálata suicidándose

