

HISTORIA DEL ARTE

EL ARTE EGIPCIO. **FUNDAMENTOS DE SU ARTE.**

Época: Vida cotidiana Egipto

Inicio: Año 1 A. C.

Fin: Año 1 D.C.

El arte egipcio estará definido por los deseos de los faraones de construir obras eternas y pasar a la posteridad como sus inspiradores. Esta es la razón por la que utilizarán piedra para levantar los edificios más significativos: los templos, donde se honra a los dioses, y las tumbas, donde se perpetúa la memoria de los difuntos. Los muros de estas construcciones serán extraordinariamente anchos y acaban en talud, disminuyendo su anchura a medida que se elevan. Los arquitectos egipcios no utilizan la bóveda por lo que se trata de una arquitectura adintelada, creando una característica sensación de estabilidad. Estos edificios están profusamente decorados bien con elementos vegetales, animales, jeroglíficos, escenas históricas, etc. La mayoría de estas decoraciones se realizan en relieve, siendo una de las principales fuentes para el conocimiento de la historia de Egipto. Los templos son construidos por los faraones para sus eternos padres. Existen varios tipos pero siempre se elige como característico el templo de Konsu en Karnak. Antes de acceder al templo propiamente dicho nos encontramos con una larga avenida flanqueada por estatuas de animales divinos, habitualmente esfinges o carneros de Amón. La avenida finaliza ante la fachada del templo llamada pilono; tiene forma de trapecio y está construida en talud, abriéndose en el centro una puerta de acceso también trapezoidal. Dos obeliscos situados delante decoran la fachada. El pilono nos permite la entrada a un patio rodeado de columnas por los lados, quedando la zona central a cielo abierto. Su nombre es la sala hipetra. Después se accede a una nueva dependencia con columnas, ahora totalmente cubierta. Por regla general, tiene la nave principal más alta, permitiéndose así el paso de la luz por los lucernarios. Esta sala de columnas se denomina sala hipóstila. Desde este lugar se pasa al sanctasanctórum, un espacio rectangular rodeado de corredores donde se encuentra la estatua del dios. Las diferentes salas del templo van disminuyendo en altura y en iluminación, manifestándose también una diferenciación social en cada una de ellas. El pueblo sólo puede acceder hasta los pilonos mientras que las clases superiores como funcionarios y militares pueden pasar a la sala hipetra. La familia real tiene acceso a la sala hipóstila y los sacerdotes y el faraón al santuario. Debido a los deseos de ostentación de los faraones, en algunas ocasiones se ampliaban y enriquecían los templos configurándose grandes conjuntos como los de Karnak y Luxor en Tebas. Además de los templos construidos se realizaron algunos excavados en la roca. Reciben el nombre griego de speos que quiere decir cueva y se encuentran en Ipsambul, en Nubia. En la fachada de estos speos se han labrado colosales estatuas que representan en el menor a Ramses II y su esposa. La fachada da acceso a una amplia sala de columnas excavadas en la roca y desde allí se entra en la cámara sagrada. De tipo intermedio son los hemi-speos como el de Deir el-Bahari donde encontramos una serie de patios a cielo abierto antes de entrar en el verdadero templo excavado en la roca. En las tumbas se aprecia una evolución a lo largo de los diferentes periodos. La primera que se utilizó fue la mastaba, en forma de banco de donde viene su nombre. El enterramiento se realiza en un pozo que tras el sepelio se cierra con tierra. A nivel de suelo nos encontramos la capilla donde se depositan los alimentos, decorada con escenas en relieve o pintura de temática funeraria. Posteriormente se evoluciona hacia la pirámide escalonada, formada por diferentes mastabas superpuestas, siendo la más famosa la de Sanakht. El siguiente paso lo encontramos en la IV Dinastía con las pirámides de Kheops, Khefren y Micerino, de perfecta estructura y con la cámara funeraria absolutamente disimulada, lo que no sirvió para evitar saqueos en épocas posteriores. En el periodo tebano se renuncia a las grandes edificaciones para construir las tumbas en los acantilados de la región de Abidós. En la roca se excavan numerosos corredores con diversas salas y una cámara funeraria. Las puertas de acceso estaban disimuladas al máximo y algunas veces se duplicaban las entradas o se daba la sensación de violación para evitar los saqueos. Este tipo de tumba excavada se denomina hipogeo. Respecto a la escultura egipcia, nos encontramos con una dualidad muy significativa: las estatuas que representan a los dioses y los faraones son tremendamente estáticas, mostrando una absoluta rigidez, lo que se ha venido llamando la ley de la frontalidad. Los brazos se pegan al cuerpo y una de las piernas avanza sin abandonar la rigidez habitual, eliminando toda referencia a la realidad. Sin embargo las estatuas de personajes secundarios como

HISTORIA DEL ARTE

los escribas, los funcionarios o los animales están realizados con un naturalismo digno de destacar. Estas estatuas se mueven, participando de viveza e incluso espontaneidad, creando un estilo característico del que son buenos ejemplos el Alcalde o los Escribas. Una de las preferencias del escultor es el relieve, utilizando el bajorrelieve e incluso el hueco relieve. Eluden la perspectiva y representan a la figura de perfil. Las piernas se nos muestran de perfil mientras que el torso aparece de frente y el rostro de perfil aunque el ojo se ve de frente. Las escenas se suelen desarrollar en filas paralelas aunque a veces se muestran diversos escenarios de manera simultánea. Los faraones y los dioses son mayores que las demás personas, mostrando una ley de la jerarquía. La temática de estos relieves está normalmente relacionada con la vida de ultratumba o con imágenes relacionadas con el difunto, por lo que gracias a estas escenas se puede conocer con mayor facilidad el Egipto antiguo. La pintura está muy relacionada con el relieve ya que mantiene la ausencia de perspectiva, la representación de la figura y la ubicación de los escenarios. Utilizan colores planos y tienen carácter decorativo, narrando asuntos más mundanos que el relieve como fiestas, cacerías o actuaciones musicales, complementando a la gran estatuaria para conformar un aspecto global de la vida egipcia.

EL FARAÓN

El rey de Egipto es el representante del dios Horus en la tierra y el enlace entre los dioses y los hombres. Horus es el dios halcón, protector de la monarquía egipcia -por lo que los faraones se consideraban sus representantes en la tierra- y patrono de numerosos nomos. Se le representa con la cabeza o el cuerpo del halcón y es el dios hijo de la triada de Osiris e Isis. Posiblemente en épocas remotas, antes de la unificación, cuando el rey se hacía viejo, era considerado inútil porque había perdido la fuerza vital que le permitía mantener el orden cósmico y social y, por ello, debía ser eliminado incluso mediante una muerte violenta. Pero en época histórica, esta eliminación se había sustituido por una fiesta ritual llamada sed en la cual se renovaban las capacidades del faraón mediante una serie de ritos oscuros que se celebraban en capillas especiales. Esta teoría dual de la monarquía, al gobernar el Alto y el Bajo Egipto, se reflejaba en la representación del monarca con dos coronas: la corona blanca del sur y la corona roja del norte. En la práctica, la dualidad queda de manifiesto en las dos sedes de la administración del Estado, la casa blanca del sur y la casa roja del norte, cuyo nexos era la persona del rey.

LA RELIGIÓN

La mayoría de los especialistas hacen una clara distinción entre la religión oficial y la popular. En cualquier caso, nos encontramos ante una religión politeísta al adorar a numerosos dioses, la mayoría de ellos relacionados con las fuerzas naturales. La base de la religión egipcia no era la creencia sino el culto, rendir homenaje al dios de un lugar determinado ya que los dioses eran los dueños de Egipto. El faraón era el único regulador del culto y debía proporcionar los templos necesarios a los dioses de los diferentes territorios. Los sacerdotes locales cuidaban la teología de cada dios ya que no se trata de una teología unificada sino más bien un conjunto de creencias y mitos que cada uno puede interpretar de manera diferente. El panteón egipcio es bastante amplio: Amón es el dios de Tebas; Anubis es el dios de Cinópolis; Anukis es la diosa de la isla de Sehel y se representa con forma humana, tocada con un alto cilindro; forma parte de una triada con Khnum y Satis. Atum es el dios de Heliópolis, representado como un rey tocado con la Doble Corona; sus animales sagrados son el león y la serpiente. Bastis es la diosa de Bubastis; Bes era un dios protector de la infancia; Harsafes es el dios de Heracleópolis y está representado por un carnero; es el esposo de Hathor. Hapy era el dios del Nilo; Hathor es la diosa de Denderah y Afriditópolis; Horus es el dios halcón. Imhotep fue un arquitecto adorado como un dios. Isis es considerada la esposa de Osiris y la madre de Horus. Khentamentiú es el dios chacal de Abidós, siendo reemplazado por Osiris en el Imperio Medio. Khentekhtai es el dios local de Athribis y fue pronto asimilado a Horus. Khnum es el dios de Hípselis y Letópolis representado por un carnero. La leyenda le presenta como el creador del mundo y de los hombres con su torno de alfarero. Khonsu es el dios-luna de Tebas representado por un hombre que lleva sobre su cabeza la luna creciente. Min es el dios de Coptos y su región, representado con un falo erecto y casquete de plumas. Monthu es el dios guerrero de Hemonthis, armado con hacha y arco, representado de manera antropomorfa con cabeza de halcón o toro. Mut era la diosa de Asheru, representada como un buitre o una mujer con la doble corona. Era esposa de Amón y también se llamaba Amenet. Nefertem era dios de la región de Menfis y se representaba como un hombre coronado con una flor

HISTORIA DEL ARTE

de loto. Neith era la diosa de Sais y se representaba como una mujer tocada con la corona roja del Bajo Egipto, un arco y dos flechas. Nnekhbet era la diosa buitre de el-Qab. Neftis era la diosa de Dióspolis Parva y se representaba como una mujer tocada con un jeroglífico en el peinado. Onuris era el dios de Thais y de Sebennites, representado en forma de hombre con un largo manto. Ofois es el dios lobo de Asiut, representado por ese animal. Osiris era el dios de Busiris; Pakhet es la diosa gato de Speos Artémidos. Ptah es el dios de Menfis, patrono de los escultores y de los herreros, representado antropomórficamente con la cabeza rasurada; su animal sagrado era el toro Apis. Satis era la diosa de Elefantina y esposa de Khnum. Sebek era dios de El-Fayum y de Kom-Ombo; Sekhmet era la diosa de Rehesu y se representaba con cabeza de leona como diosa guerrera que era. Selkis era la diosa escorpión. Seth era el dios de Ombos y de todo el Alto Egipto. Shu era el dios de Leontópolis, representado como un hombre que lleva una pluma erguida en la cabeza, siendo su animal el león. Había separado a Nut y Geb, personificando el espacio vacío entre el cielo y la tierra. Thot era dios de Hermópolis del Delta y de Hermópolis Magna; Tueris era la diosa de los partos; Uto era la diosa serpiente de Buto. Ra era el sol y viajaba con su séquito por el cielo; Geb era el dios de la tierra y esposo de Nut, personificando al suelo. Todo lo relacionado con la vida de los dioses -liturgia, clero, calendarios, concepciones teológicas- y lo que afectaba a la vida de los hombres -matemáticas, geometría, historia, literatura, prácticas funerarias,...- se estudiaba en la llamada Casa de la Vida, institución que debía existir ya en la época tinita. En el palacio y el templo principal estaban las principales casas de la vida, aunque también se encontraban en cada uno de los templos menores. La escritura jeroglífica sería uno de los primeros logros de la institución Ni los egipcios ni las egipcias podían entrar en los templos, conformándose con situarse en las explanadas a la hora de realizar el culto. Sin embargo, en algunas ocasiones los dioses salían de sus escondites y sus estatuas eran sacadas en procesión, realizándose fiestas relacionadas con estas salidas. Se actuaba de manera diferente en los pequeños santuarios donde sí podían entrar a realizar sus plegarias El culto a los antepasados era también importante en Egipto, encontrándose nichos en las casas donde se situaban las estatuas protectoras de la familia, siendo una de las más habituales la de la diosa Tueris, relacionada con la fertilidad y representada como una mujer embarazada con cabeza de hipopótamo y patas de león. En las culturas asiáticas, la muerte es uno de los elementos más importantes y la religión intenta dar a los creyentes una visión de la vida futura. Pero esa visión varía con relación al lugar donde nos encontremos. En Mesopotamia existe una creencia en la vida futura pero es tremendamente pesimista. Los dioses son infinitamente superiores a los humanos por lo que tras la muerte, los seres humanos son castigados a comer barro y polvo, ataviados con plumas como las aves. En Egipto, tras la muerte, el "ka" comparecía ante el tribunal de Osiris para responder de sus acciones. Los que habían cometido malos actos serían castigados mientras que los justos entrarían en el reino de Osiris donde llevarían una vida placentera, comiendo y bebiendo por lo que era necesario dejar ofrendas ante el muerto. Como era necesario un cuerpo en ese otro mundo, los egipcios eran embalsamados con el fin de recuperar el cuerpo incorrupto. Otra fórmula era utilizar una estatua representativa del finado.

LA EVOLUCIÓN DE LOS ENTERRAMIENTOS

Las tres pirámides mas conocidas del mundo se levantan en Guiza, cerca de la ciudad de El Cairo. Sus complejos funerarios son hoy el principal centro de atracción de los visitantes de Egipto.

La civilización egipcia desarrollo un arte que permaneció casi inalterable durante toda la época faraónica. Las obras que dejaron los antiguos egipcios nos informan de su manera de pensar. Los templos y las tumbas reales reflejan el poder del faraón y de los dioses a través de su monumentalidad. Los sistemas constructivos expresan, mediante el uso de la línea y el ángulo recto, el concepto de equilibrio que les inspiraba su entorno geográfico. Las esculturas y los relieves y pinturas de las tumbas, que representaban al difunto, responden a la creencia en una vida en el Mas allá, idea que se veía reforzada por el efecto conservador ejercido por el clima sobre los cadáveres. Si bien las formas artísticas estaban determinadas por los condicionamientos naturales y culturales, los diferentes materiales usados, así como la maestría de la realización y la abundancia de las obras nos hablan de un arte sumamente rico.

LA EVOLUCION DE LAS PIRAMIDES

HISTORIA DEL ARTE

Los egipcios alcanzaron pronto un alto nivel de evolución en arquitectura, y las pirámides son un buen ejemplo. Difieren en forma, dimensiones y estructura interna. Se construyeron en piedra, gracias a lo cual estas montañas sagradas se han salvado de la degradación del tiempo y han logrado sobrevivir a muchas obras más recientes de la humanidad.

La primera pirámide de Egipto que aun se puede contemplar se debe al faraón Dyoser, de la dinastía III. Esta tumba regia, que antes era una mastaba, se transformo en una pirámide escalonada. Esnofru, primer rey de la dinastía IV, aplico un cubierta exterior a la pirámide escalonada iniciada por su padre, Huni. Aparecen, pues, los primeros intentos de construcción de pirámides lisas, que albergaran, en su interior, otra, escalonada. Para colmar estos "escalones" se empleaban bloques de revestimiento. Esnofru se hizo construir Además de Dahshur la pirámide Romboidal, que cambia de dirección a media altura, y la Roja, la primera pirámide lisa regular.

Pero la más alta y perfecta fue la de Queope, en Guiza. Sus sucesores, Quefren y Micerino, siguieron este modelo. Las pirámides de las dinastías V y VI imitaron a las de Guiza, pero son más toscas y más pequeñas. Las pirámides del Imperio Medio presenta estructuras relativamente modestas, y se construyen con materiales perecederos.

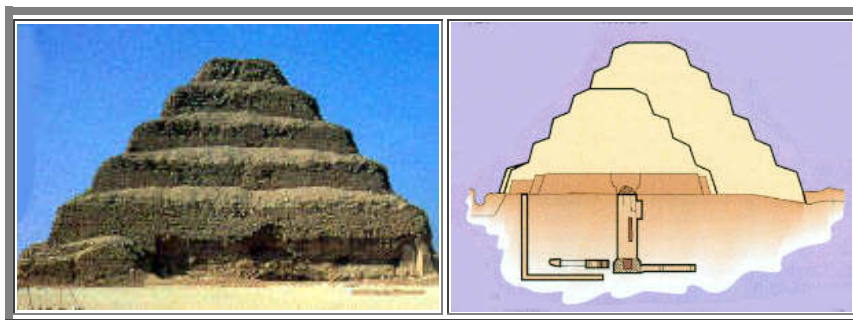
LOS CAMPOS PIRAMIDALES

Los campos piramidales se designan con el nombre actual de las aldeas próximas. Todas las pirámides se encuentran en el lado occidental del Nilo, donde se pone el sol, lugar reservado al mundo de los muertos. Las pirámides del Imperio Antiguo se concentran en la zona de Menfis. Durante el Impero Medio se levantaron junto a Ittauay.

A 2 kilómetros, aproximadamente, de la necrópolis de Saqqara, se encuentra el sector arqueológico de Dahshur, abierto por primera vez a los visitantes en octubre de 1996; esta formado por cinco pirámides, tres construidas en piedra y otras dos en ladrillo, alineadas en dos hileras paralelas, orientadas según un eje norte-sur.

En Saqqara se construyo la primera pirámide, que no es más que la superposición de seis mastabas, después de haber rectificado y ampliado la que formaba su base. Dyoser se haría famoso gracias a Imutes, que inicio la arquitectura en piedra.

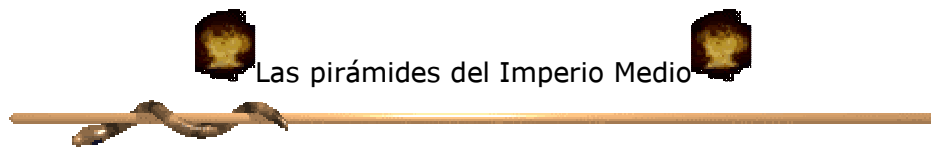

Desde las mastabas de la necrópolis de Saqqara,

HISTORIA DEL ARTE

Se puede obtener una buena imagen de los monumentos mas relevantes de la necrópolis de Dahshur: arriba los restos de la pirámide de Sesostri III; detrás la pirámide Romboidal de Esnofru, y, a la derecha, la segunda pirámide del monarca anterior, la pirámide Roja.

Situadas en la parte este del área, forman una línea norte-sur. La más septentrional de las pirámides es la de Sesostri III, quinto monarca de la dinastía XII. Fue construida en adobe, y originalmente estuvo revestida de piedra caliza de Tura; su altura original era de 78 metros, aunque en la actualidad alcanza tan solo 30 metros. Sus primeros exploradores fueron Richard William, H. Vyse y John Shea Perring, quienes, en 1839, encontraron en la cámara funeraria un gran sarcófago de granito. En excavaciones posteriores, realizadas en 1894-1895 por Jacques de Morgan, se descubrieron cuatro tumbas de reinas y princesas, en la sección septentrional de la pirámide, había magnificas joyas.

A una distancia de 1,5 Km. de la anterior se halla la llamada pirámide Blanca de Amenemes II, de la que solo queda una gran masa de ladrillos se adobe, erosionados; al oeste de la pirámide, las excavaciones de De Morgan, en 1894, revelaron la existencia de las tumbas de la reina Keminub y del canciller Amemhotep, con las de las princesas Itauret, Sithathormerit, Ita y Jnumet; las dos ultimas tumbas preservaban en su interior un suntuoso ajuar funerario, expuesto en el Museo de El Cairo.

La tercera pirámide, construida por Amenemes III, es conocida comúnmente como pirámide Negra,

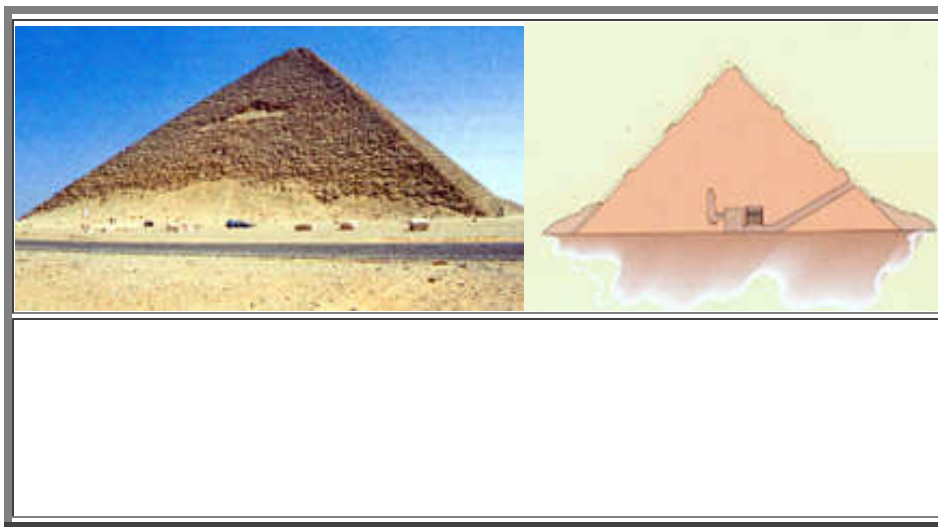
debido a que, en realidad, fue edificada con materiales oscuros, como el ladrillo y el basalto. Desgraciadamente, poco queda de ella; solo se puede observar una masa de unos 30 metros de altura en el horizonte. Esta pirámide fue excavada por De Morgan, que encontró el pyramidion, expuesto hoy en el Museo de El Cairo. La cámara funeraria contenía un gran sarcófago de granito

HISTORIA DEL ARTE

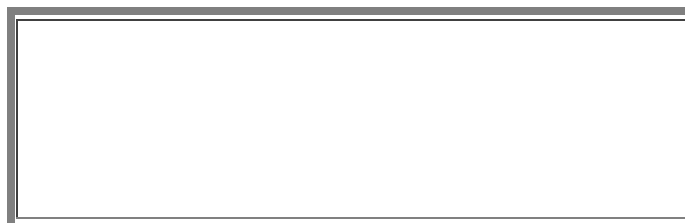
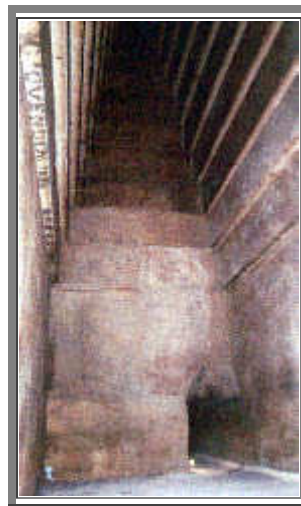
rosa vació, ya que nunca fue utilizado como sepulcro, pues Amenemes III mando construir una segunda pirámide en Hawara.

Las pirámides de Esnofru en Dahshur

Esnofru, padre de Queope y fundador de la gran dinastía IV, realizo una autentica revolución arquitectónica al construir dos pirámides en Dahshur, verdadero punto intermedio entre las pirámides edificadas anteriormente y las pirámides perfectas de Guiza. La pirámide Roja, situada al norte, constituye la pirámide por excelencia; pétrea, fue construida de una sola vez, y es la segunda en cuanto a base, después de la Queope en Guiza; el corredor de la entrada desemboca, tras un largo pasadizo, en un conjunto de tres salas rectangulares consecutivas.

En la cámara

HISTORIA DEL ARTE

Otra de las pirámides levantadas por Esnofru de Dahsus fue la pirámide Romboidal.

Parece ser que se construyó antes que la pirámide Roja y se halla al sur de esta. Su construcción fue grandiosa, y se cree que su forma se debió a cambios en el proyecto por parte de los arquitectos, que decidieron reducir la inclinación de sus ángulos, de 54 grados a 43 grados, con la consiguiente disminución de la altura respecto al proyecto inicial. De todas las maneras, sigue siendo la cuarta pirámide de Egipto, después de la de Quefren. Su peculiaridad es que tiene dos entradas, una en el lado norte y la otra en el oeste; la entrada del norte, situada a 12,2 metros sobre el nivel del suelo; conduce a un corredor que baja hasta desembocar en dos cámaras altas talladas en la roca; desde la parte superior de estas dos cámaras, a través de un pozo y un pasadizo, se llega a una tercera cámara, descubierta en 1946-1947. La pirámide posee otra subsidiaria en el lado sur; mientras que, en el lado este, se hallan los restos de un pequeño templo funerario excavado en 1950, y que se componía de un vestíbulo, donde había dos estelas rectangulares con los nombres reales inscritos, así como un patio y seis capillas.

La pirámide de Meidum

El monumento se eleva majestuoso en una colina, en medio del desierto. Se empezó como pirámide escalonada, para servir de tumba a Huni, último soberano de la dinastía III. según todos los indicios, su sucesor, el faraón Esnofru, fundador de la dinastía IV, intentó convertirla en la pirámide perfecta.

HISTORIA DEL ARTE

El conjunto de Guiza

Guiza es el sector más importante de la necrópolis Menfit. En el se levantan las majestuosas pirámides de los faraones de la dinastía IV Queope, Qufren y Micerino, así como la Gran Esfinge. Forman un conjunto que ha sido admirado en todos los tiempos y que todavía produce una misteriosa fascinación.

EL TEMPLO DE KARNAK

El Templo de Karnak

El conjunto consta de tres centros separados, rodeados cada uno por un muro de ladrillos crudos. El más grande, que está en el centro y ocupa una extensión de unas 30 hectáreas (el santuario de Amón) es el que Diodoro de Sicilia afirma ser el más antiguo templo de Tebas. Es también el que mejor se ha conservado.

A su izquierda, el santuario de Montu, el dios de la guerra, es un cuadrilátero de unas dos hectáreas y media. Al otro lado está el santuario dedicado a la diosa Mut, esposa de Amón, representada simbólicamente por un buitre. El templo de Karnak es el templo de columnas más grande del mundo: un monumento que podría contener, según han dicho eminentes historiadores, a Notre Dame.

La parte más extraordinaria es sin duda la imponente sala hipóstila(1) con sus 102 metros de ancho, sus 53 metros de profundidad y sus 134 columnas de 23 metros de altura cuya decoración revelaba el nombre de las divinidades a las que la figura del faraón consagraba ofrendas. Los capiteles en forma de papiros abiertos tienen en la cumbre una circunferencia de casi 15 metros y podrían dar cabida a unas 50 personas.

Durante la XIX dinastía, 81.322 personas entre sacerdotes, guardianes, obreros y campesinos trabajaban para el templo de Amón. Varios faraones se sucedieron en la realización de la sala hipóstila: Amenofis III mandó erigir las 12 columnas de la nave central que sostienen los arquivoltas; Ramsés I dio comienzo a la decoración, que fue continuada por Seti I y Ramsés II.

Además de la sala hipóstila, se encontraban los obeliscos de Tutmosis I (de los que hoy solo queda uno), con sus 23 metros de altura y un peso de 143 toneladas. El que mandó construir su hija Hachepsut era aún más alto. La "sala de las fiestas", el Akh-Menu de Tutmosis III es una hermosa sala hipóstila sostenida por dos hileras de 10 columnas y una de 32 pilares rectangulares. Rastros de pinturas datables del siglo VI de nuestra era han sido hallados sobre algunos de estos pilares y atestiguan que la sala fue transformada en iglesia por una comunidad cristiana.

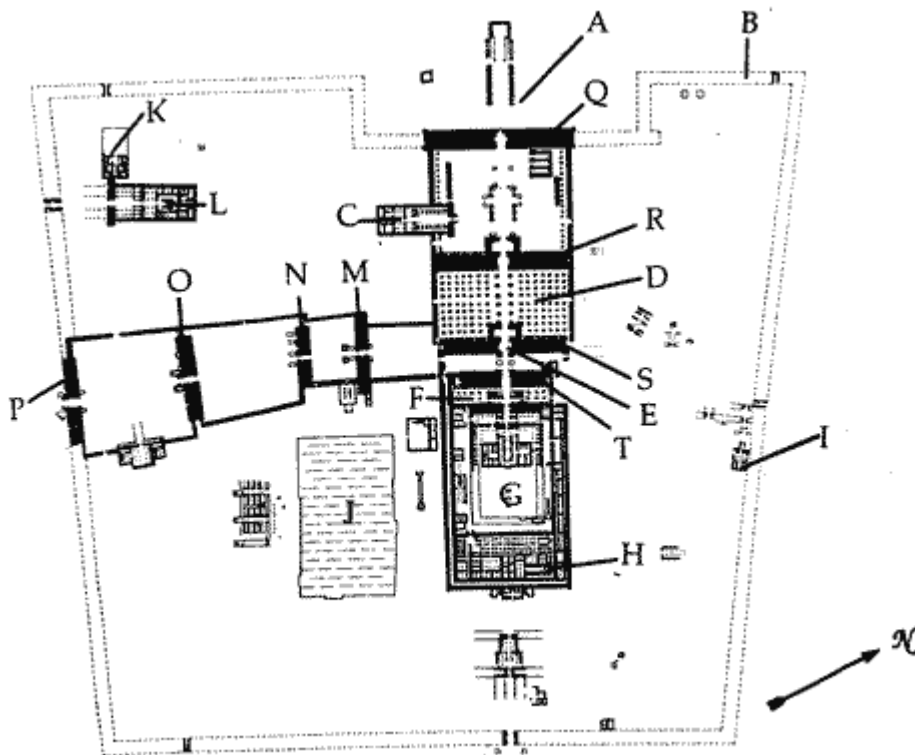
El conjunto de Karnak incluye además un lago sagrado de 120 metros de largo en el que, según escribe Herodoto, los sacerdotes cumplían los ritos nocturnos. En el ángulo noroeste del lago sagrado se encuentra el escarabeo gigante, que simboliza el renacimiento del sol tras su victoria sobre las tinieblas.

A unos cuantos kilómetros al norte de Luxor se encuentra el enclave de Karnak, que constituye el ejemplo más grandioso y complejo de la arquitectura religiosa del antiguo Egipto. En Karnak se observan tres grandes áreas sagradas o recintos, en las que se construyeron los templos dedicados a Montu, un antiguo dios guerrero local, a Amón, el principal dios tebano, y a la diosa Mut que, junto a su esposo Amón y a su hijo Jonsu, formaban la tríada tebana. La parte principal del conjunto la constituye el gran templo de Amón, que probablemente se inició en el Imperio Medio, aunque adquirió dimensiones imponentes en la época de la XVIII Dinastía.

HISTORIA DEL ARTE

Puesto que casi todos los faraones desearon ampliar y embellecer el templo, en ocasiones destruyendo y reutilizando construcciones y estructuras precedentes, la arquitectura del edificio resulta más bien complicada. Comprende cuatro patios, diez pilonos, un lago sagrado y numerosos edificios. El último faraón que llevó a cabo importantes trabajos fue Nectánebo I, en la época de la XXX Dinastía: a él se deben el enorme pilono y la avenida de esfinges con la cabeza de carnero (uno de los animales consagrados a Amón), a través de la cual se accede aún hoy al templo.

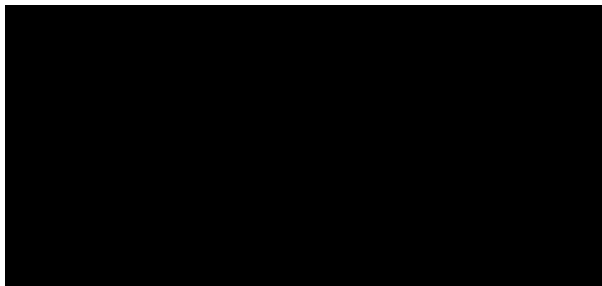
El templo de Amón está orientado según un doble eje este-oeste y norte-sur; el eje este-oeste, que comprende del primero al sexto pilono, seguía la trayectoria del sol y simbolizaba el eje solar y celeste. El eje norte-sur, que abarca del séptimo al décimo pilono, era paralelo al curso del Nilo e indicaba el eje real o terrestre.

- A Dromos de acceso con esfinges criocéfalas
- B Muralla de Amón
- C Templo de Ramsés III
- D Gran sala hipóstila
- E Obeliscos
- F Uagit (pequeña sala hipóstila)
- G Patio del Imperio Medio
- H Akhmenu
- I Templo de Ptah
- J Lago sagrado
- K Templo de Opet
- L Templo de Jonsu
- M Séptimo pilono

HISTORIA DEL ARTE

- N Octavo pilono
- O Noveno pilono
- P Décimo pilono
- Q Primer pilono (de Nectánebo I)
- R Segundo pilono
- S Tercer pilono
- T Cuarto pilono

Desde el primer pilono de Nectánebo se accede al primer patio, en el que Seti II y Ramsés III edificaron dos capillas de descanso para las embarcaciones sagradas que, en la época de su construcción, eran externas al templo. La cara oriental del primer patio está delimitada por el segundo pilono y su puerta está flanqueada por algunas estatuas de grandes dimensiones de Ramsés II, de las cuales la más impresionante, en la cara norte, fue usurpada por el faraón Pinegem I de la XXI Dinastía (1504-1032 a.C.).

Superando el segundo pilono se entra en la parte más impresionante del templo, constituida por la sala hipóstila -comprendida entre el segundo y el tercer pilono- con sus ciento treinta y cuatro enormes columnas de más de 20 metros de altura, que simbolizaban el pantano primordial. La construcción de esta parte del templo, que requirió más de un siglo, la inició Seti I, la siguió Ramsés II y la completaron sus sucesores.

Atravesando el tercer pilono, construido por Amenofis III, se accede a un espacio particular que marcaba el punto de encuentro de los ejes sagrados del mundo: aquí el eje celeste se cruzaba con el eje terrestre y este encuentro se marcó con cuatro obeliscos que mandaron levantar Tutmosis I y Tutmosis II (de los cuatro hoy en día sólo queda uno, el de Tutmosis I).

Entre el cuarto y el quinto pilono (construidos en la época de Tutmosis I) se encuentra un vestíbulo transversal, llamado antiguamente Uagit («el verdeante»), adornado en origen con grandes columnas: aquí la reina Hatshepsut mandó levantar sus dos obeliscos, de los cuales sólo permanece uno in situ.

Sobrepasado el sexto pilono, se llega a la capilla construida por Filipo Arrideo (323-317 a.C.), hermano de Alejandro Magno, y se penetra en el gran patio que se remonta al Imperio Medio, delimitado al este por el Akhmenu, edificio construido por Tutmosis III en el que, además de la famosa «Sala de las fiestas» se encuentra el llamado «Jardín botánico». Este último está constituido por un conjunto de salas decoradas sobre todo con representaciones de plantas y de animales de procedencia exótica (principalmente de Siria y de Palestina, donde el faraón había emprendido numerosas campañas militares), o bien de características

HISTORIA DEL ARTE

extraordinarias.

Se ha discutido mucho sobre la función de este sector del templo que no tiene equivalente en todo Egipto, pero la hipótesis más probable es que los antiguos egipcios quisieran representar en estas estancias la variedad de formas y de especies de la naturaleza, mostrando al propio tiempo su encuadre en un sistema ordenado, característica esencial del universo.

Más hacia el este, fuera de la muralla que delimita el templo de Amón, se observan las ruinas del templo amarniense construido por Amenofis IV-Akhnatón antes de abandonar Tebas por su nueva capital Akhet-Atón en Amarna. En cambio, siguiendo el eje norte-sur, que se destaca del eje este-oeste a nivel del espacio comprendido entre el tercer y el cuarto pilono, se penetra en el patio denominado «de la cachette», donde en 1901 el arqueólogo francés Legrain descubrió un escondrijo, en el que los sacerdotes de Amón habían vuelto a colocar, probablemente en época ptolemaica, diecisiete mil estatuillas de bronce y cerca de novecientas grandes estatuas de piedra.

El «patio de la cachette» está delimitado al sur por el séptimo pilono a cuyo flanco se encuentra el lago sagrado, imagen del océano primordial, del que fue creado el mundo: el remanso, en el que nadaban las ocas consagradas a Amón, se alimentaba de las aguas del Nilo y servía tanto para las abluciones rituales de los sacerdotes de Amón como para las evoluciones de las embarcaciones sagradas.

Después del eje norte-sur están el octavo y el noveno pilono. Este último lo edificó Harmais reutilizando para rellenarlo los magníficos bloques decorados de los templos dedicados a Atón: un equipo franco-egipcio está trabajando desde 1965 para reconstruirlo, tras haber llevado a cabo los consolidamientos necesarios.

Al este del noveno pilono se encuentra el templo dedicado a Jonsu que, junto con sus padres Amón y Mut, se veneraba en la tríada tebana.

El décimo pilono se asoma al recinto externo del templo, desde el que se inicia un dromos de esfinges criocéfalas(2) que unía el templo de Amón con el de Mut; de aquí partía un segundo dromos con esfinges androcéfalas(3) que unía Karnak con Luxor.

Resulta difícil imaginar hoy la importancia y la riqueza del templo de Amón en el momento de su máximo esplendor, dado que el patrimonio de los sacerdotes de Amón, que alimentaban continuamente con las conspicuas ofrendas al dios, del que los sacerdotes eran los guardianes, rivalizaba (y a veces superaba) con el del propio faraón: según se relata en el Papiro Harris, trabajaban más de veinte mil personas al servicio del templo.

1) Sostenido por columnas.

2) Crio- Forma prefija del gr. kriós, carnero.

3) Andro-: Forma prefija del gr. aner andrós, varón, hombre.

LA PINTURA. FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS

A pesar de lo que pueda parecer a simple vista, sobre todo por la preocupación por el tema de la muerte, el pueblo egipcio era muy optimista por naturaleza. Y esto se refleja en el arte. Algo que caracteriza el arte egipcio es su escasa evolución a lo largo de sus 3.000 años de historia, ya que desde los tiempos más antiguos se establecieron unos cánones o pautas que se respetaron a lo largo del tiempo. La razón habría que buscarla en la fuerte estructuración de su sociedad y en el importante papel que la religión jugaba en esta civilización. Esto no significa que no se produjeran algunas transformaciones (el caso más llamativo se da en la época de Amarna), aunque en general se mantuvo el mismo estilo.

Lo primero que debemos hacer notar sobre la pintura (aunque es común con las demás "artes") es que los egipcios no tenían un concepto del arte como algo estético, tal como nosotros lo tenemos. Para ellos la pintura tiene un fin eminentemente práctico, y es que es una forma de escritura, una especie de "escritura mágica". Esto es así debido al carácter religioso de las obras pictóricas, escultóricas, etc. Por esta razón, no existen artistas, sino **artesanos**, y por eso mismo la pintura es una obra anónima.

La **función de la pintura**, al igual que la escultura y la momificación, era preservar la imagen del difunto y sus posesiones para que su alma pudiera pervivir para siempre. Por esta razón, la representación pictórica debía ser sencilla y clara, para que el alma del difunto pudiera reconocerse a sí mismo y a sus cosas, y poder disfrutar así de la vida en el Más Allá. Y aquí es donde entra ese concepto de *magia*, y la explicación de esa particular forma de representar las figuras que tenían los artesanos egipcios. Algunos autores lo llaman la *ley de la máxima claridad*, y explica el por qué en una misma figura se representan partes de perfil y partes de frente. Por supuesto, el título de este artículo es una broma, y sólo trata de nombrar de forma coloquial ese concepto que la mayoría de nosotros tiene del arte egipcio :-).

Imagen de la reina Nefertari (a la izquierda) junto a la diosa Hathor. Pintura mural de la tumba de Nefertari en el Valle de las Reinas. Obsérvese las dos "manos izquierdas" de la reina.

HISTORIA DEL ARTE

Si nos fijamos bien en una figura humana, vemos que la cabeza está de perfil, pero el ojo mira de frente, el tronco también va de frente, pero el pecho está de perfil, las caderas van de semiperfil, y lo más curioso de todo es que los pies y las manos son del mismo lado, o sea, dos manos derechas o dos manos izquierdas, y lo mismo con los pies (que también van de perfil). Esto es así porque no se pretende una representación real de la figura, o al menos no como nuestra vista la observa, sino que se pretendía mostrar la esencia del ser, y para ello se representaba cada parte del cuerpo de la forma en que mejor se la reconocía. De esta forma, el difunto jamás podría equivocarse de tumba cuando pasaba el Juicio de Osiris y regresaba a su lugar de descanso para vivir por toda la eternidad. Esto mismo se observa también con el resto de cosas representadas. Por ejemplo, en una mesa de ofrendas (pintada de perfil) se colocaban los objetos sobre la línea superior de la mesa, superpuestos para que se vea bien cada objeto. En las mastabas de la época antigua, solía haber una mesa de ofrendas real donde los familiares o sacerdotes ofrecían comida y otro tipo de cosas al difunto, así como estatuas que retrataban al muerto, pero más adelante se sustituyó la escultura por la pintura, pues los efectos "religiosos" eran los mismos, y encima era más barato. Para la mentalidad egipcia, la representación pictórica de una ofrenda tenía el mismo valor que la ofrenda real, al igual que la representación gráfica de una persona era lo mismo que una estatua de ella. Esto es lo que se conoce como *heka* o magia. Tenía el mismo poder llevar un pan a la tumba del muerto que dibujar ese mismo pan en las paredes, el simbolismo era el mismo, o sea, proveer de comida al difunto para su vida en el más allá. Y lo mismo con todas las demás cosas.

Las pinturas son bidimensionales y con colores planos, aunque vivos y variados. Destaca en la composición el hecho de pintar las figuras más importantes de tamaño más grande que las demás, y de esta forma podemos conocer el rango social de los personajes. Además, estos personajes siempre se pintan de manera idealizada. Aunque el difunto sea viejo siempre se le representará joven y de gran belleza, porque lo importante es mostrar cómo deberían ser, y no cómo son de verdad.

A veces encontramos excepciones, como en este retrato-boceto de Senenmut (o Senmut), arquitecto y hombre de confianza de la reina-faraón Hatshepsut (siglo XVI a.C.), donde de una forma muy naturalista se le representa con las arrugas en la comisura de la boca o los pliegues de la papada.

La **temática** era diversa, y así en las casas y en los templos solían representarse escenas de la vida cotidiana y motivos de la naturaleza, mientras que en las tumbas, además de esto, se pintaban escenas de tipo religioso, como pasajes del Libro de los Muertos, incluyendo textos jeroglíficos. En las tumbas también hay una distinción clara en cuanto a la temática. Normalmente, en las tumbas de los reyes y personajes de la realeza abundaban las escenas de tipo religioso, pues no hay que olvidar que el Faraón era, en vida, el Horus viviente, y a su muerte se convertía en Osiris (dios de los muertos y padre de Horus), por lo tanto, un dios en cualquier caso. En las tumbas privadas (de personajes importantes pero que no tenían relación de parentesco con la realeza) se solían representar escenas de la vida cotidiana de esa persona, y también algunas escenas religiosas, aunque más escogidas que en el caso anterior, y así abundan las representaciones del *Pesaje de las almas*, que supone el paso álgido del Juicio de Osiris.

HISTORIA DEL ARTE

A pesar de la rigidez de los cánones mantenidos desde los inicios de la historia egipcia, la pintura no es acartonada, sino que se presenta siempre llena de vida y optimismo, y esto se observa sobre todo en los temas de la vida cotidiana, como la caza, la pesca y demás labores, o en las representaciones de animales.

Ocas de Meidum, IV dinastía. Pintura mural sobre estuco, 27x172 cm. Procedente de la mastaba de Nefermaat en Meidum. Museo Egipcio de El Cairo. Obra maestra, sin duda, de la pintura egipcia es este fresco donde se representan 3 parejas de ánades. Para darle profundidad, el artesano pintó dos de esas parejas superpuestas, un ánade junto a otro. Aunque en apariencia los gansos son naturalistas, en realidad es obra de la fantasía, pero primorosamente ejecutada y diseñada.

El trabajo de pintura lo realizaba un grupo de artesanos, cada uno de los cuales tenía una misión concreta. Para empezar, había que preparar la pared sobre la que se iba a realizar la pintura. Había que arreglar las irregularidades que presentaba y para ello se enlucía con una capa de estuco alisada. Sobre la capa de estuco se dibujaba una cuadrícula, que servía para delimitar las proporciones de lo que se iba a reproducir. El dibujante (llamado *escriba de los contornos* o *el que representa una forma*) diseñaba entonces lo que se iba a dibujar, y aquí comenzaba el trabajo pictórico propiamente dicho, siempre bajo la supervisión de un capataz. El dibujante pasaba a la pared el boceto de la obra, y otro artesano pintaba encima una capa diluida de color que permitía ver los contornos, y que sería el color de fondo de la obra. Después se remarcaban esos contornos en negro, y se rellenaba de color. Si se deseaba se podía hacer en relieve, y entonces otro artesano tenía que cincelar con un mazo el contorno del dibujo, para rebajar la superficie. Después se podía aplicar color, como en el caso de la pintura lisa. Los pigmentos utilizados eran de origen mineral (malaquita, óxido de hierro, carbón...) y orgánico (huesos quemados y triturados).

El **canon** utilizado para la figura humana era el siguiente: una persona de pie tenía que medir 18 cuadrados de la cuadrícula, contados desde la línea base del pie hasta la línea inferior del cabello (o sea, sin contar el pelo o tocado). Dos cuadrículas de estas eran para la cabeza, cinco para el torso, cinco para las piernas y seis desde las rodillas hasta los pies. Algunos autores piensan que la base de este canon se encuentra en la medida de la mano y del brazo, es decir, de los miembros corporales que producen y crean las cosas. Cada lado de un cuadrado de la cuadrícula es siempre igual a un puño, o sea, a la anchura de la mano medida sobre los nudillos.

I.G.

Bibliografía:

- *El arte egipcio (1)*. Blanco Freijeiro, Antonio. *Historia 16*.
- *Egiptomanía, tomo 1*. Editorial Planeta-DeAgostini S.A., Barcelona, 1997.
- *Historia del Egipto faraónico*. Padró, Josep. Alianza Editorial S.A., Madrid, 1999.

El arte nace en el Egipto Predinástico, hacia el 4.000 a.C., hasta el 3.200 a.C. Sus inicios son muy similares a la última pintura prehistórica del Levante y el Mediterráneo. Consiste en cerámicas pintadas con figuras primitivas de animales. El desarrollo de las creencias religiosas favoreció las representaciones plásticas. Creían en la inmortalidad del alma y del cuerpo, gracias a su clima extremadamente seco y al suelo arenoso, que momificaba los cadáveres sin apenas elaboración humana. Las tumbas estaban bajo las propias casas, acompañando la morada de los vivos, y los difuntos eran agasajados como miembros de la familia a los que se proveía regularmente de comida, vestido y armas. Se les acompañaba de ajuares con estatuillas, orfebrería, etc. Cuando el culto se sofisticó, se construyeron casas de difuntos, y esto determinó el gran avance de la pintura,

HISTORIA DEL ARTE

puesto de sus interiores se adornaban con frescos y bajorrelieves. Estas primeras pinturas tienen similares características a las pinturas rupestres: siluetas planas que flotan en espacios no demarcados por encuadramientos o líneas de suelo.

Los egipcios amaban demasiado el mundo terrenal para creer que sus placeres tenían que acabar necesariamente con la muerte. Creían que al menos los ricos y poderosos podían disfrutar eternamente de los placeres de la vida, siempre y cuando la imagen del fallecido estuviese reproducida en las paredes de la tumba. Por lo tanto, gran parte de la pintura egipcia está dedicada a los muertos. Sin embargo, es posible que no creyesen en la necesidad de hacer grandes gastos para asegurar una buena vida después de la muerte y que escogiesen la pintura como una forma de ahorrar trabajo y costes. En lugar del caro arte de la escultura o de la piedra tallada, se empleaba la pintura, una forma de arte más barata. Bien es cierto que el estilo pictórico ceremonial y formal utilizado en las tumbas no era el único que se practicaba. Ahora sabemos que muchos egipcios vivos (y ricos) tenían murales en sus casas elaborados en estilos de textura muy variada. Por desgracia, sólo quedan pequeños fragmentos de estos murales.

Pintura funeraria egipcia antigua

Quizá una de las imágenes más impresionantes de las tumbas egipcias sea la de las «Ocas de Meidum» (izquierda), tres aves majestuosas que aparecen en la tumba de Nefermaat (hijo de Esnefru, primer faraón de la IV dinastía) y de su esposa Itet; data de más de dos mil años antes de Cristo.

Estas ocas son sólo un detalle de una pintura mural de una tumba de la antigua ciudad de Meidum, pero ya sugieren la vitalidad y la fuerza de los triunfos escultóricos que llegarían en los años siguientes.

Otra pintura funeraria egipcia, de la tumba de Ramosés, muestra una procesión de Plañideras (derecha). Ramosés fue ministro de dos faraones de la XVIII dinastía, Amenofis III y Amenofis IV

HISTORIA DEL ARTE

(Akenatón). Las mujeres de la pintura son planas y esquemáticas (observe los pies), pero sus gestos angustiados vibran de dolor.

Para los antiguos egipcios lo importante era la «esencia eterna», lo que constituía su visión de la realidad constante y sin cambios. Por lo tanto, su arte no se preocupaba de las variaciones cambiantes de lo externo para un mayor encanto visual, e incluso sus agudas observaciones de la naturaleza (evidentemente, pintadas de memoria) estaban sujetas a unas formas estandarizadas que muchas veces se convertían en símbolos. No se debe a ningún tipo de «primitivismo» el hecho de que sus escenas parezcan decididamente irreales: su habilidad técnica y su evidente comprensión de las formas naturales deja esta cuestión bien clara; más bien es la consecuencia directa de la función esencialmente intelectual de su arte. Cada sujeto se mostraba desde el ángulo que lo hacía más fácilmente identificable y, según una escala basada en el rango, de mayor o menor tamaño según la jerarquía social. Esto daba lugar a imágenes esquemáticas y de muchas formas. Esta dominante preocupación por la claridad y la representación «rigurosa» se aplicaba a todo tipo de temas, y por eso, la cabeza humana siempre se muestra de perfil, aunque los ojos se dibujan de frente. Por esta razón no hay perspectiva en la pintura egipcia, todo aparece en dos dimensiones

Estilo y composición

La mayoría de las pinturas murales egipcias - como la de este ejemplo, Cazando aves (izquierda), de la tumba de un noble en Tebas- se crearon con la técnica de *fresco secco*. Según este método, la *pintura al temple* se aplicaba sobre yeso que previamente se había dejado secar, a diferencia del *buon fresco*, en el que la pintura se aplica sobre yeso húmedo. Aunque la vida salvaje de las marismas de papiro y el gato de Nebamon aparecen muy detallados, la escena está idealizada. El noble, que está de pie en la barca, sujeta en la mano derecha tres pájaros que acaba de cazar y en la izquierda sostiene su palo. Le acompaña su esposa, vestida con un elaborado traje y un pebetero aromático sobre la cabeza y con un ramo de flores en las manos. Debajo de las piernas de Nebamon aparece en cuclillas la pequeña figura de su hija, que está cogiendo

una flor de loto del agua (éste es un ejemplo de cómo se mostraban las figuras más grandes o más pequeñas según su estatus, como ya hemos explicado). Originalmente, esta pintura formaba parte de una obra mayor que también incluía una escena de pesca.

Normas egipcias de representación

Hacia el 3.200 a.C. se produjo un avance que estableció las características que han de mantenerse invariables hasta el fin del imperio: aparece al fin la línea de suelo, sólidamente trazada, sobre la cual se alinean las figuras. Éstas se someten a una rígida jerarquización de tamaños y se acompañan de símbolos de status o divinidad, es decir, se conjuga -poco hábilmente en estos momentos- realismo más pictografía. La representación de la figura humana se realizaba según la llamada "regla de proporción", un estricto sistema geométrico de cuadrículas que aseguraba la

HISTORIA DEL ARTE

repetición exacta de la forma ideal egipcia a cualquier escala y en cualquier posición. Era un sistema infalible que regulaba las distancias exactas entre las partes del cuerpo, que se dividía en 18 unidades de igual tamaño situadas en relación a unos puntos fijos de la cuadrícula; incluso especificaba la anchura exacta de la zancada de las figuras que aparecían andando y la distancia entre los pies (ambos pies se reproducían por la cara interna) en las figuras que estaban de pie.

Antes de empezar a pintar una figura, el artista dibujaba en la superficie de trabajo una cuadrícula del tamaño adecuado y después colocaba la figura. Una tabla de dibujo de madera de la XVIII dinastía (arriba) muestra al faraón Tutmosis III dibujado dentro de la cuadrícula.

Los egipcios no sólo decoraban las tumbas, también pintaban las esculturas. Se cree que el busto de Nefertiti (izquierda), una preciosa escultura de piedra caliza pintada de la esposa del faraón Akenatón, era una prueba porque fue encontrada entre las ruinas del estudio de un escultor. Es tan espectacular como un rostro de Botticelli, con el mismo anhelo exquisito y conmovedor. Muestra una relajación de las rígidas convenciones que imperaron en el arte egipcio de la primera etapa (y de etapas posteriores), ya que Akenatón rompió con el estilo tradicional. Durante su reinado, la pintura, la talla y la escultura fueron muy elegantes y originales.

"Historia de la pintura. Guía esencial para conocer la historia del arte occidental". Wendy Beckett

LA ESCULTURA. FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS.

Características generales

El arte egipcio en general, y en particular la estatuaria, nacieron como un nexo con el más allá destinado a durar toda la eternidad, unido a una exaltación del poder de la persona representada en la misma.

Al igual que la pintura, la escultura tenía unas características muy particulares, que la diferenciaban de cualquier otro lugar o época, y que prácticamente no cambiaron durante los tres mil años que duró el Imperio Egipcio, si exceptuamos la época amarniana, a la cual dedicaremos un capítulo completo. Estas características son las siguientes:

-Simbolismo y representatividad. La escultura egipcia no surge como una necesidad estética ni de adorno, sino que siempre tiene un fin. Representa el poder, unido al deseo de perdurar eternamente. Por tanto, su finalidad es política y religiosa.

-Hieratismo y rigidez. Entendido tal como la representación tranquila y ambigua, y una inmovilidad, casi de reposo. Las figuras parecen esperar impasibles el paso del tiempo, prácticamente inexpresivas. El arte egipcio no pretende expresar movimiento. Si la estatua está de pie, sus brazos reposan a lo largo del cuerpo, y normalmente está apoyada sobre un pilar. Si es sedente, las manos irán apoyadas sobre las rodillas. La rigidez en el gesto indica eternidad.

-Formas cúbicas. Las estatuas eran talladas en un solo bloque. Es posible que fuera por la dificultad de tallar la piedra, separando miembros del cuerpo sin que se rompieran, o, en el caso de estatuas grandes y colosos, para aumentar su grandiosidad. Si la escultura es de bulto redondo la forma matriz es un bloque de piedra en forma de prisma cuadrangular.

-Frontalidad. Las estatuas están hechas para ser vistas de frente, sin detalles en la parte posterior, excepto, en algunos casos, en que se representaba el pelo o algún objeto que portara en la espalda. No era necesario representar esta parte, ya que lo que se quería representar era la esencia de la persona.

-Simetría. La escultura individual es completamente simétrica, dividiéndose en dos partes iguales respecto a un eje vertical, exceptuando el detalle de las estatuas de pie, en las que normalmente el pie izquierdo está ligeramente adelantado, o, en algunos casos la posición de los brazos varía de una mitad a otra del cuerpo.

Materiales utilizados

El material más utilizado en estatuaria era la piedra. Esto se debía a que era el material duro por excelencia, que podría perdurar a lo largo del tiempo, unido a la gran producción de piedra en las canteras egipcias, como Assuan o Tura.

Las piedras mas utilizadas en escultura fueron la diorita (roca plutónica de color blanco-negro), el granito rojo (roca ígnea de color rojizo), el granito negro (roca ígnea de color gris-negro), la cuarcita (roca metamórfica derivada del cuarzo), el basalto (roca ígnea de color negro), la pizarra (roca sedimentaria de color negruzco), la obsidiana (roca volcánica vítrea formada a partir de lava enfriada y solidificada) o el pórfido (roca magmática).

Esto no impidió que utilizaran también otros materiales como la madera o el metal.

En el caso de la madera (coníferas del Líbano, sicomoro, ébano de Sudán), al haber tanta dificultad para encontrar árboles de troncos tan gruesos, se hacían figurillas pequeñas o estatuas por partes, que luego eran unidas con espigas de madera.

HISTORIA DEL ARTE

El metal fue utilizado sobre todo para la decoración de sarcófagos y mobiliario funerario. En el Imperio Antiguo se utilizó el cobre para algunas estatuas, y en el tercer período intermedio, el bronce damasquino.

Para los ojos se utilizaban piedras de distintos colores, que iban montadas en un soporte de cobre e incrustadas en las cavidades oculares. Muchas de las estatuas eran policromadas.

Técnica

La escultura se regía por un sistema de proporciones fijos, al igual que la pintura. Sobre el bloque de piedra que se fuera a tallar, de forma rectangular, se realizaban cuadrículas guía en las partes anterior y laterales, aproximadamente del tamaño de un puño cada una. Previamente, se disponía de un modelo pequeño en piedra o yeso, que era reproducido a escala en el bloque antes citado.

A continuación, se realizaba un boceto del modelo, pintando sobre las cuadrículas, por el frente y los laterales. Después se vaciaba la piedra siguiendo el modelo, hasta obtener una estatua de bulto redondo. Esto se hacía con cinceles de cobre. Posteriormente se pulía con arena mojada, hasta dejar la superficie suave.

Por último, algunas estatuas se policromaban.

Tipología

Las representaciones escultóricas eran muy variadas, desde cuchillos rituales hasta representaciones humanas, pasando por paletas cosméticas o vasijas de las primeras dinastías. Por ello, en este caso nos centraremos en las figuras humanas, es decir, la estatuaria propiamente dicha, dando una breve visión de cada uno de los tipos:

Estatua de pie: Hierática, mirada al frente, brazos a lo largo del cuerpo, frecuentemente con los puños cerrados, y la pierna izquierda adelantada ligeramente. (Ej: Estatuas de Kaaper, Talla de Sesostris I, estatua de Akenaton...)

©Estatua de Kaaper.Museo Egipcio de El Cairo.

HISTORIA DEL ARTE

Estatua sedente: cuerpo estructurado en dos ángulos, manos sobre los muslos, o una mano en el muslo y la otra cruzada en el pecho. Una variedad de ésta son las estatuas arrodilladas o en cuclillas, normalmente en posición orante. (Ej.: estatua de Kefren, Efigie de Zoser, Estatua de la reina Nofret, estatua de Amenhotep III...)

©Estatua sedente de Kefren. Museo Egipcio de El Cairo.

Escribas: es un tipo especial de estatua, con estructura piramidal, sentado en el suelo y con piernas cruzadas en una perfecta simetría axial. (Ej.:Escriba Museo del Cairo, Escriba Museo del Louvre, Escriba Nespaqashuty ...)

©Escriba. Museo Egipcio de El Cairo.

HISTORIA DEL ARTE

Retrato de busto: utilizado ese el Imperio Antiguo, tiene su mayor apogeo en la época amarniana. (Ej.: Busto de Nefertiti, Busto de Akenaton, busto de Anj-haf...)

Unidad familiar: normalmente representaba al matrimonio, y algunas veces, a algunos de los hijos. La mujer aparece siempre en un segundo plano, y en tamaño más pequeño, exceptuando casos conocidos como Rahotep y Nofret, o diversas esculturas de Amarna. (Ej.: Diversas esculturas familiares del Imperio Antiguo, Akenaton y Nefertiti, el enano Deneb y su familia...)

©Busto de Akhenaton. Museo Egipcio de El Cairo

Triadas: no son muy frecuentes. En las triadas reales se representa al faraón rodeado de dos dioses, y, en el caso de las triadas divinas, se representa al dios correspondiente con su esposa e hijo o hija. (Ej.: Triada de Menkaura, Triada de Amon,...)

©Triada de Micerinos. Museo Egipcio de El Cairo

HISTORIA DEL ARTE

Pequeñas estatuillas: de materiales muy diversos, normalmente de carácter funerario (caso de los ushebtis), representando sirvientes que ayudarán al difunto en su vida en el más allá.

©Ushebtis de la tumba de Tutankhamon. Museo El Cairo.

Estatua-cubo: es un caso muy especial de estatua. Se trata de imágenes masculinas, en las que el hombre está como sentado en el suelo, con las rodillas dobladas y recogidas contra el cuerpo. Del cubo solo sobresalen la cabeza y los pies, excepto en la estatua-cubo de Senmut, en la que también sobresale la cabeza de la pequeña Neferure. (Ej: Estatuas cubo de Hotep, Senmut y Neferure, Si-Hator,...)

©Senmut y Neferure. Museo Egipcio de El Cairo

HISTORIA DEL ARTE

Esfinges: representaciones de animales, normalmente leones, con cabeza humana, representando al rey. Destaca por su tamaño colosal la esfinge de Giza. (Ej.: avenida de las esfinges de Karnak, esfinge de Amenemhat III,...)

©Esfinge. Museo Egipcio de El Cairo

Estatuas colosales. Se trata de representaciones a gran escala del faraón, que florecieron en el Imperio Nuevo y estaban consideradas imágenes de culto, para que el pueblo pudiera verlas, tocarlas y adorarlas. (Ej.: colosos de Memnon, colosos de Abu Simbel, colosos de Ramsés II, ...)

©Colosos de Memnon

OBRAS COMENTADAS:

Escriba Sentado. Museo del Louvre.

El escriba sentado es una estatua de caliza policromada de 53 metros de altura. Se encuentra en la sala 22 del Museo Nacional del Louvre, en París.

Representa, según palabras de Francisco Presedo, a Kai, un gobernante enterrado en Sakkara.

Kai era un personaje muy importante que, lejos de trabajar como escriba, tenía a varios de éstos a su servicio. Posiblemente se hizo representar en esta actitud debido a su interés por el estudio y a meditación. Debió ser un alto funcionario culto e inteligente.

Existen numerosas representaciones de otros personajes importantes de esta misma forma, como el Escriba Sentado del Museo del El Cairo.

©Escriba. Museo Egipcio de El Cairo

HISTORIA DEL ARTE

La imagen del Escriba en escultura apareció en la IV dinastía, aunque no se generalizó hasta la V dinastía, a la que pertenece el que nos ocupa.

Se muestra en postura sedente, con las piernas cruzadas, sentado sobre una base de la misma piedra que ocupa la superficie de la figura.

Sus miembros están perfectamente delineados, marcando tanto la musculatura de torso, brazos y piernas, el vientre, más prominente. Se representan detalles minuciosos tales como uñas de manos y pies.

El rostro muestra una expresión de concentración, con los ojos fijos, de mirada inteligente y expresiva. Su estructura es huesuda, marcando los pómulos y la mandíbula inferior.

Las manos están relajadamente apoyadas sobre el papiro que reposa en sus rodillas, llevándolo sujeto en la mano izquierda, mientras sostiene el cálamo con la mano derecha.

Según Vandier es "el ejemplar más hermoso que se conoce, según parecer unánime".

Cabezas de sustitución: cabezas de piedra esculpidas, lisas, sin detalle, destinadas a sustituir la cabeza del difunto si ésta se deterioraba. Se colocaba en el enterramiento en lugar de en la capilla. Muchas fueron encontradas en Giza. (Ej.: Merytyetes, Sneferu-seneb,...).

©Cabeza de reserva. Museo Egipcio de El Cairo

ROSTRO DE HATSHEPSUT

HISTORIA DEL ARTE

Rostro de Hatshepsut. Museo Egipcio de El Cairo

Fragmento de cabeza de estatua osiriaca realizada en caliza. Procede de Deir el Bahari, donde formaba parte de uno de los colosos de la terraza superior del templo. Portaba la corona roja, o, más probablemente, la doble corona y pertenece a la reina Hatshepsut, de la XVIII dinastía. Se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo.

Hatshepsut fue una mujer faraón que dirigió su país con energía. Recuperó el lujo y el buen gusto que se estaba perdiendo tras el Segundo Periodo Intermedio. (Ver capítulo completo sobre Hatshepsut en nuestra sección de historia).

Hatshepsut se hacía representar como un faraón, con barba postiza y faldellín masculino, cuerpo de hombre, y rostro delicado y femenino.

En el fragmento que tratamos, podemos ver esta delicadeza de las facciones femeninas. Los ojos son grandes, almendrados y expresivos, con el col alargando el ojo y cejas pintadas al estilo osiriaco. Su nariz es pequeña y arqueada, y los labios gruesos, mostrando la característica sonrisa tutmósida.

Sólo conserva la oreja derecha y un fragmento de la izquierda. También se observa una pequeña parte de la base del tocado.

Por la parte inferior se ve representada la barba faraónica, como atributo masculino del faraón.

Un fragmento deteriorado de lo que debió ser la estatua de una gran reina, que a pesar de su empeño por borrarla de todos los restos arqueológicos, nadie consiguió borrarla de la historia del Antiguo Egipto, ni de la memoria de los amantes de esta maravillosa cultura.

ESTATUA DE KEFRÉN

Es una estatua de diorita de 168 cm de altura, 57 cm de anchura y 96 cm de longitud. Representa a Kefren, rey de la IV dinastía (hacia 2.530 a.C.) protegido por el dios Horus.

La estatua fue encontrada en el Templo del Valle del faraón, junto con fragmentos de otra similares, en el interior de una fosa enlosada, en Giza, por el equipo de excavadores de Mariette en 1.860. Actualmente se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo.

Es una de las obras escultóricas más importantes del Imperio Antiguo, por su perfección y por utilizar un material tan especial, un bloque de diorita, la piedra más resistente del Antiguo Egipto.

Respecto a su propietario, Kefren, hijo del faraón Keops, que subió al trono de Egipto tras morir su hermano Djedefre, se hizo construir una gran pirámide en Giza, sólo superada en tamaño por la de su padre.

©Estatua de Kefren. Museo Egipcio de El Cairo

HISTORIA DEL ARTE

Otra de las obras de Giza, la Gran Esfinge, podría construido bajo su reinado, e incluso se cree que sus rasgos corresponden al propio Kefrén.

Respecto a la escultura en sí, se trata de una escultura individual, tallada en un solo bloque en actitud sedente.

Se muestra en un trono, llegándole el respaldo de éste justamente hasta los hombros, y sobre él, la imagen de Horus en forma de halcón, abraza protector la cabeza del rey con sus alas extendidas.

La parte inferior del trono son cuatro patas de león y sendas cabezas de estos animales en ambos extremos del asiento del mismo.

En los laterales del trono están representadas las flores del Alto y Bajo Egipto (loto y papiro) entrelazadas, representando la unificación en un solo país.

Los miembros están representados con un alto grado de perfección. El rostro, con facciones muy marcadas, muestra el hieratismo propio del arte egipcio.

La musculatura está representada con gran realismo. Lleva los brazos apoyados sobre los muslos con la mano derecha cerrada y la izquierda con la palma abierta hacia abajo. Como única vestimenta lleva un faldellín plisado, el tocado faraónico y la barba postiza propia de los reyes de Egipto.

Respecto a las normas de la estatuaria egipcia, vemos en esta estatua varias de las más interesantes:

La figura está tallada en un solo bloque, teniendo forma cúbica.

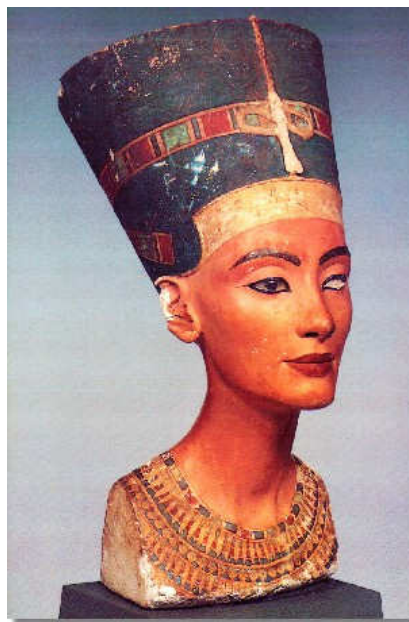
Guarda la ley de la frontalidad, ya que el único detalle de a parte posterior de la estatua es el halcón. El resto es liso, ya que la estatua está hecha para verse de frente.

Cumple también la ley de la simetría. La escultura es completamente simétrica, dividiéndose en dos partes iguales respecto a un eje vertical, salvo por la posición de las manos.

Muestra hieratismo y rigidez definidas como la representación tranquila y ambigua, y una inmovilidad, casi de reposo.

Por último, la representatividad. La escultura egipcia tiene un fin, aparte del puramente estético. Bajo mi punto de vista, la estatua nos representa a Kefren como a un rey que toma la personalidad de un dios, fundiéndose en el abrazo de Horus, que lo apoya y lo protege.

EL BUSTO DE NEFERTITI

HISTORIA DEL ARTE

El día 6 de diciembre de 1.912, un grupo de arqueólogos dirigidos por el profesor Borchardt de Berlín, se encontraba excavando en Tell el Amarna, la antigua Akhetaton. Encontraron numerosos restos de viviendas y talleres privados, entre los que nos sonará el taller del escultor Tutmosis.

Un excavador llamado Mohammed Ahmes Es-Senussi, se hallaba en el sitio 19 de la excavación, en la rejilla P47 de la zona estudiada. Entre los escombros encontró una figura de piedra arenisca prácticamente intacta, a la que solo le faltaba la pupila del ojo izquierdo y pequeños fragmentos de los lóbulos de las orejas.

Tras este descubrimiento fue tamizada toda la arena de la zona en busca de la pupila, pero solo fueron encontrados los fragmentos de oreja rotos. Posteriormente se comprobaría que nunca había sido insertada en la cavidad ocular.

Posiblemente este busto no fuera más que un modelo para otras esculturas, evitando así la constante presencia de la reina. Y no fue el único de esta reina encontrado en el taller.

El busto fue sacado por el grupo alemán, de forma clandestina, escondido entre trozos de cerámica rota y permanece en el Museo de Berlín desde entonces.

Tras el descubrimiento, comprobaron que se trataba del busto de Nefernefruatón Nefertiti, esposa de Akenaton, reina de la XVIII dinastía (hacia 1350^a.C). Antes de casarse con Akenaton, era una princesa de la que desconocemos su ascendencia. Su descendencia fueron seis hijas: Meritaton, Meketaton, Ankesenpaaton, Nefernefruatón-Tasherit, Nefernefrura y Setenpenra.

A continuación, analizaremos las características más destacadas de dicho busto.

Presenta un grado de perfección evidente. La piel del rostro está pintada en tono rojo claro, bronceado, a pesar de que el rostro femenino en el Antiguo Egipto se representaba en tonos amarillos.

HISTORIA DEL ARTE

Presenta un perfil suave, con la nariz recta y pequeña. Los ojos son almendrados, al estilo de Amarna, pintados con el kohl negro. Sólo tiene una de las pupilas, como explicamos anteriormente. Los labios también son característicos del estilo amarniano, carnosos, bien delimitados y esbozando una ligera sonrisa. Va pintados en color rojo.

Tiene el cuello muy estilizado y los hombros están cercenados. Las orejas son pequeñas y con gran detalle, a pesar de faltarle algunos fragmentos.

Lleva una corona muy alta de color azul, acoplada sobre una banda amarillo oro. Alrededor de la corona aparece otra banda amarillo oro, con incrustaciones rojas, azules y verdes. El collar es del mismo estilo que la banda de la corona, con fondo color oro e incrustaciones de los mismos colores.

El busto de Nefertiti representa la consumación del estilo iniciado en el reinado de Amenhotep III, delicadamente modelado. Es de tal realismo, que el escultor probablemente tuvo que estudiar a anatomía humana, para poder representar incluso los tendones de la garganta o el color de la piel.

El busto de Nefertiti es la representación de la belleza más perfecta que se conoce en el Antiguo Egipto. Quizás algún día pueda volver a estar en el lugar de donde nunca debió salir.

GRUPO DE RAHOTEP Y NOFRET

Se trata de un conjunto escultórico formado por dos estatuas de bulto redondo, pertenecientes al noble Rahotep y su esposa Nofret.

Están realizados en piedra caliza estucada y pintada. Miden unos 120 centímetros de altura cada uno, aunque la estatua de Nofret es ligeramente más alta, debido al voluminoso tocado.

©Estatuas de Rahotep y Nofret. Museo Egipcio del El Cairo

HISTORIA DEL ARTE

Las estatuas fueron halladas en Meidum, y pertenecen a la IV Dinastía (hacia el 2.360 AC.). Fue encontrada por Mariette y su equipo en 1.871. Al norte de la pirámide de Meidum se encuentra un cementerio de mastabas de la IV dinastía. Entre estas tumbas se encontraban la de Rahotep y Nofret, cerca de la pirámide de Snofru, y algunos historiadores coinciden en que pudo ser su propio hijo. Actualmente se encuentra en el Museo del Cairo

Rahotep fue un noble, sacerdote de Ra y jefe del ejército real. Nofret es su esposa, y poseía el título de "conocida del Rey".

Una vez hecha la introducción, para situarnos en la época y los personajes, vamos a analizar más detenidamente cada una de ellas.

©Rahotep. Museo Egipcio de El Cairo

La primera figura, correspondiente a Rahotep, posa en actitud sedente. Está sentado en un trono de piedra caliza estucado y pintada en color blanco, formando un bloque con la figura humana. Dispone de una zona para reposar los pies, y lleva, en la zona superior, una serie de inscripciones jeroglíficas pintadas en negro, con el nombre y los títulos de los difuntos.

Los miembros del cuerpo están representados con bastante perfección, especialmente la cabeza. Su tez es muy morena, representada en tonos rojizos, tal y como se representaba la piel masculina en el Antiguo Egipto.

Los ojos son de cristal de roca y cuarzo opaco, engarzado en metal, lo que le da un impresionante realismo. Están bordeados por el kohl, al estilo egipcio, y protegidos por cejas pintadas en negro. La nariz es grande y recta, con los labios carnosos. Sobre los labios se representa un fino bigote, característico del Imperio Antiguo. Lleva pelo corto, y las orejas están perfectamente representadas.

Detalle como los hombros, pecho, rodillas, manos y pies, están tallados de forma muy cuidada, dándole a la estatua mayor realismo.

Rahotep lleva la mano derecha cerrada y cruzada sobre el pecho, y la izquierda cerrada apoyada sobre la rodilla. Sus brazos están ligeramente separados del cuerpo.

Viste faldellín blanco y un finísimo collar alrededor del cuello.

HISTORIA DEL ARTE

La segunda figura corresponde a Nofret, su esposa, también en posición sedente y formando un bloque único con el trono. De igual modo, el asiento v pintado de blanco con más inscripciones jeroglíficas en color negro.

La piel está representada en todo amarillento, claro, tal y como se representaba el rostro femenino en el Antiguo Egipto.

Los ojos también son de cristal engarzado sobre metal, y finamente pintados con kohl. Lleva pintadas las cejas, que se alargan hacia el exterior del ojo.

La nariz es fina, los labios gruesos y sin colorear. No se representan las orejas, que van tapadas por la enorme peluca.

Están representados con detalle los pies, y una de las manos. El resto del cuerpo va envuelto en una representación de finísimo lino blanco que la envuelve hasta los tobillos. Por el escote de la túnica, asoman los tirantes anchos del vestido.

Alrededor del cuello, un collar delicadamente pintado en tonos rojos y

HISTORIA DEL ARTE

verdes, característicos del arte egipcio.

Lleva peluca negra, bastante frondosa, que le cubre hasta los hombros, y que va sujeta a la cabeza por una diadema blanca con flores pintadas.

Ambas figuras representan muchas de las características del arte egipcio en general, que se inició, y permaneció inalterable ya desde el Imperio Antiguo. Aunque se ven algunas características arcaizantes, como la anchura de los tobillos en ambas figuras.

En primer lugar, se ve gran hieratismo en sus figuras. Inmóviles, sin ninguna representación de movimiento, viendo pasar el tiempo impasibles, intemporales.

Otra característica que se ve claramente es la frontalidad. Como en la mayoría de las estatuas egipcias, solo se representan las partes que se ven de frente, siendo la parte posterior del grupo escultórico completamente lisa.

También vemos claramente, como ya se apuntó, la diferencia de color al representar la piel de los personajes, rojizo para la piel masculina, y amarillento para la femenina.

En ambas figuras, especialmente en sus ojos, podemos observar un realismo sobrecogedor, que debió impresionar a aquellos que las descubrieron. Seguirán viendo pasar el tiempo ante ellos, juntos para siempre.

Estatua de Khaemuset, XIX Dinastía

Estatua de breccia roja, roca sedimentaria formada por fragmentos angulosos. Fue encontrada en Assiut. Parece ser de tamaño natural.

La estatua pertenece a la XIX Dinastía, concretamente a Khaemuset, (¿-1224 A.C.), hijo de Ramsés II y su segunda esposa, Isetnofret I. Fue considerado el primer arqueólogo de Egipto, ya que reconstruyó monumentos de épocas anteriores, además de ampliar el Serapeum en Saqqara, construir el templo de Ptah, y ser primer director de los artesanos y Gran Sacerdote de Menfis. Probablemente fue enterrado en Saqqara.

Actualmente la estatua se encuentra en la sala IV del Museo Británico, en bastante buen estado de conservación.

La estatua se halla de pie, con el pie izquierdo adelantado, para dar sensación de movimiento, sobre una base del mismo material, en la que hay numerosas inscripciones jeroglíficas.

Muestra gran perfección en los miembros del cuerpo, adivinándose la musculatura de los brazos, la talla perfecta de manos y pies, en los que se observa la presencia de uñas (a pesar de la dificultad para tallar este material, ya que puede desmoronarse fácilmente durante el proceso), la marcada forma de la musculatura del pecho, cintura, caderas y rodillas.

El rostro me resulta un tanto inexpresivo, aunque están representados todos los elementos del mismo. Es ligeramente redondeado, algo anguloso por la parte inferior. Las mejillas llenas, y no hay representación de orejas. Los ojos, grandes y almendrados, están incisos en la roca, sin presencia de pupila incisa o pintada, estando también representadas las cejas. La nariz es ancha y alargada, y los labios están bien definidos.

Bajo la barbilla se observa que se ha desprendido parte de la piedra, dejando asomar uno de los fragmentos angulosos de los que hablábamos en la descripción de la breccia.

Como única vestimenta lleva un faldellín completamente liso, sin adornos, por encima de la rodilla.

Sobre la cabeza lleva una peluca lisa, por encima de los hombros, y con flequillo corto.

A los lados del cuerpo, desde el suelo hasta la altura de los hombros, se extienden dos especies de columnas, en cuyas zonas superiores hay inscripciones jeroglíficas. Ambas están pegadas al cuerpo, y abrazadas por los brazos de la estatua. Están unidas por la parte superior, por detrás de la cabeza, observándose que a la derecha le falta la parte superior, más ancha que el resto de la columna.

Guarda la ley de la frontalidad y la simetría, no influyendo en éstas el hecho de tener un pie adelantado, y está tallada en un solo bloque.

ESTATUA-CUBO DE HOTEPE

Estatua de granito gris, de 73 cm. de altura. Fue encontrada en Saqqara y representa al tesorero Hotepe de la XII Dinastía. Actualmente se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo

Se trata de una estatua individual, mostrándose en actitud sentada, con las piernas recogidas, y brazos cruzados, tal y como se representan este tipo de estatuas. Se han encontrado estatuas de este tipo también en Mesopotamia, entre los siglos XXII y XXI A.C. La que nos ocupa pertenece aproximadamente al siglo XX a.C.

El personaje está representado en una silla, con la parte posterior elevada hasta la altura de la cabeza y un reposapiés. En la parte frontal inferior de la silla, así como en el reposapiés, hay inscripciones incisas, en jeroglíficos, posiblemente una fórmula funeraria, como es el caso de la mayoría de estas estatuas.

Es uno de los primeros ejemplos de estatuas-cubo que se han encontrado, ya que posteriormente las representaciones de estas estatuas se simplifican llevando algún tipo de faldellín que les tapaba las piernas. En este caso, es característico el hecho de que las piernas están sin tapar. Se encuentra sentado, con las piernas dobladas y las rodillas elevadas, sobresaliendo la cabeza y los brazos, que lleva cruzados, apoyando los codos en las rodillas.

Los brazos y las piernas tienen una forma algo burda, aunque en las piernas se aprecia musculatura, y el los dedos de los pies, están talladas las uñas.

La cabeza está más trabajada, lleva lo que parece ser una peluca lisa a la altura de los hombros. La cara es redondeada, con las mejillas rellenas, la nariz ancha y los labios carnosos, entreabiertos. Los ojos están cerrados, y se aprecia relieve de las cejas. El mentón es marcadamente cuadrado. Las orejas están representadas con detalle. No se aprecia claramente en la imagen, pero parece llevar una barba postiza. El cuello no está representado, ya que la cabeza emerge directamente del bloque de granito.

No se aprecia vestimenta, ya que, exceptuando las partes descritas, el resto del cuerpo está integrado completamente en el cubo. Tampoco lleva ningún tipo de tocado, ni objetos en las manos.

Sigue manteniendo la mayoría de las características que se observan desde los comienzos de las primeras dinastías:

La frontalidad, ya que la parte posterior, aunque no se aprecia, se supone que es lisa y sin ninguna inscripción. La estatua sigue estando hecha para ser vista de frente.

La simetría exacta de ambas partes de la figura, exceptuando la postura de cada brazo (el derecho está sobre el izquierdo), aunque eso no rompe la característica citada.

La representatividad, ya que representa al difunto, asociándolo con el culto a Osiris. Otros autores piensan que esta representación sólo se debe a encerrar partes salientes de la estatua, para que no se deterioraran, ya que ésta es el doble del personaje. Richard Wilkinson, sostiene que las estatuas-bloque encarnaban en tres dimensiones las características del signo jeroglífico NETCHER (dios sentado). Según esta interpretación, con esta forma se da al representado el status de persona respetable o aún de identificación con lo divino.

LOS ARQUEROS NUBIOS

Grupo escultórico construido en madera policromada. Fue encontrado en Asyut (Zawty), en 1894, en la Tumba de Mesehti. Pertenece a la Dinastía XI, aproximadamente 2000 a.C.

Actualmente se encuentra en el Museo de El Cairo. Sus dimensiones son:
Altura = 5,5cms; anchura = 72,3 cms; longitud = 190,2 cms

Durante el primer Período Intermedio, este tipo de estatuaria en madera aparece en las tumbas muy frecuentemente. Posee una amplia variedad y cuyo mérito, más que en la calidad artística de las mismas, estriba en lo descriptivo de sus escenas, representándose en estos grupos escultóricos muy variados aspectos de la vida cotidiana, tales como: edificios, talleres de todo tipo, faenas agrícolas, escenas de pesca, elaboración de productos (matarifes, panaderos, cerveceros), trabajos domésticos, oficios, labores pecuarias, ceremoniales, etc. Este estilo tendrá su apogeo en el Imperio Medio, pero se inicia en este Primer Período Intermedio.

También, como novedad, aparecen las formaciones militares como la mostrada en la imagen anterior, que iba acompañada de otra similar pero de infantería: "los soldados de Asyut".

En la Tumba del príncipe Mesehti se encontraron estas dos formaciones de 40 guerreros cada una: 10 filas de a 4 hombres, en el caso de los infantes van armados de lanza con punta de cobre y escudo de madera forrado con pieles. Son de estatura regular y de piel bronceada.

©Arqueros nubios. Museo Egipcio de El Cairo

En este tipo de figuras pintadas, según el estilo tradicional, los hombres tienen tez morena y las mujeres más clara. En el caso que nos ocupa, es un grupo escultórico de 40 arqueros nubios y la formación es similar (4x10).

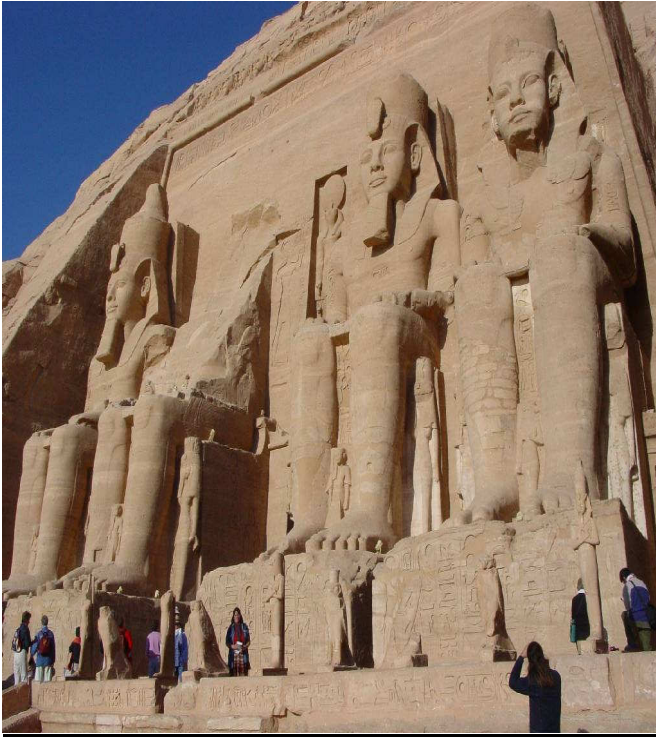
Son guerreros negros, de procedencia nubia. Se encuentran todos de pie, en actitud de formación representando un desfile militar. Las estatuillas son similares entre ellas, aunque presentan diferentes alturas. Están talladas con gran perfección, mostrando gran detalle en la musculatura general de todo el cuerpo, hasta detalles mínimos como dedos de manos y pies, y rasgos faciales, a pesar de su pequeño tamaño.

Llevan una especie de faldellín muy corto y una cinta pintada en color blanco en el pelo, rodeando sus cabezas. En la mano izquierda portan un arco, y en la derecha un haz de flechas con punta de sílex.

Era costumbre entre los señores feudales reclutar tropas entre las personas de sus propiedades y la contratación de mercenarios, en este caso tropas nubias.

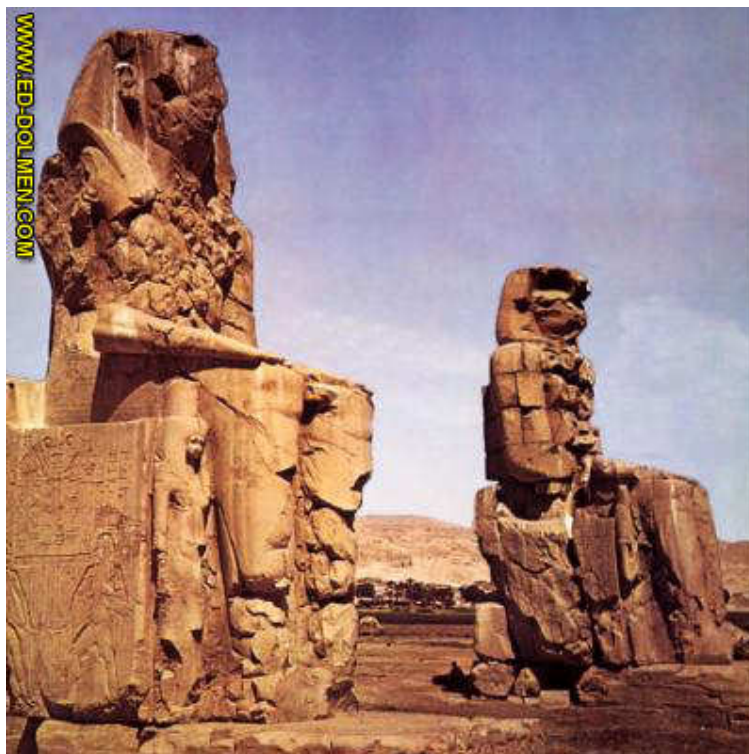

HISTORIA DEL ARTE

Fachada y detalle de una de las estatuas de Ramses II

FACHADA DEL TEMPLO DE ABU-SIMBEL

Estatuas sedentes del faraón Ramses II

COLOSOS DE MEMNON

HISTORIA DEL ARTE

ESFINGE DE GIZEH

PIRÁMIDE DE KEFREN

PIRÁMIDE DE KEOPS

HISTORIA DEL ARTE

PIRÁMIDE DE MIKERINOS

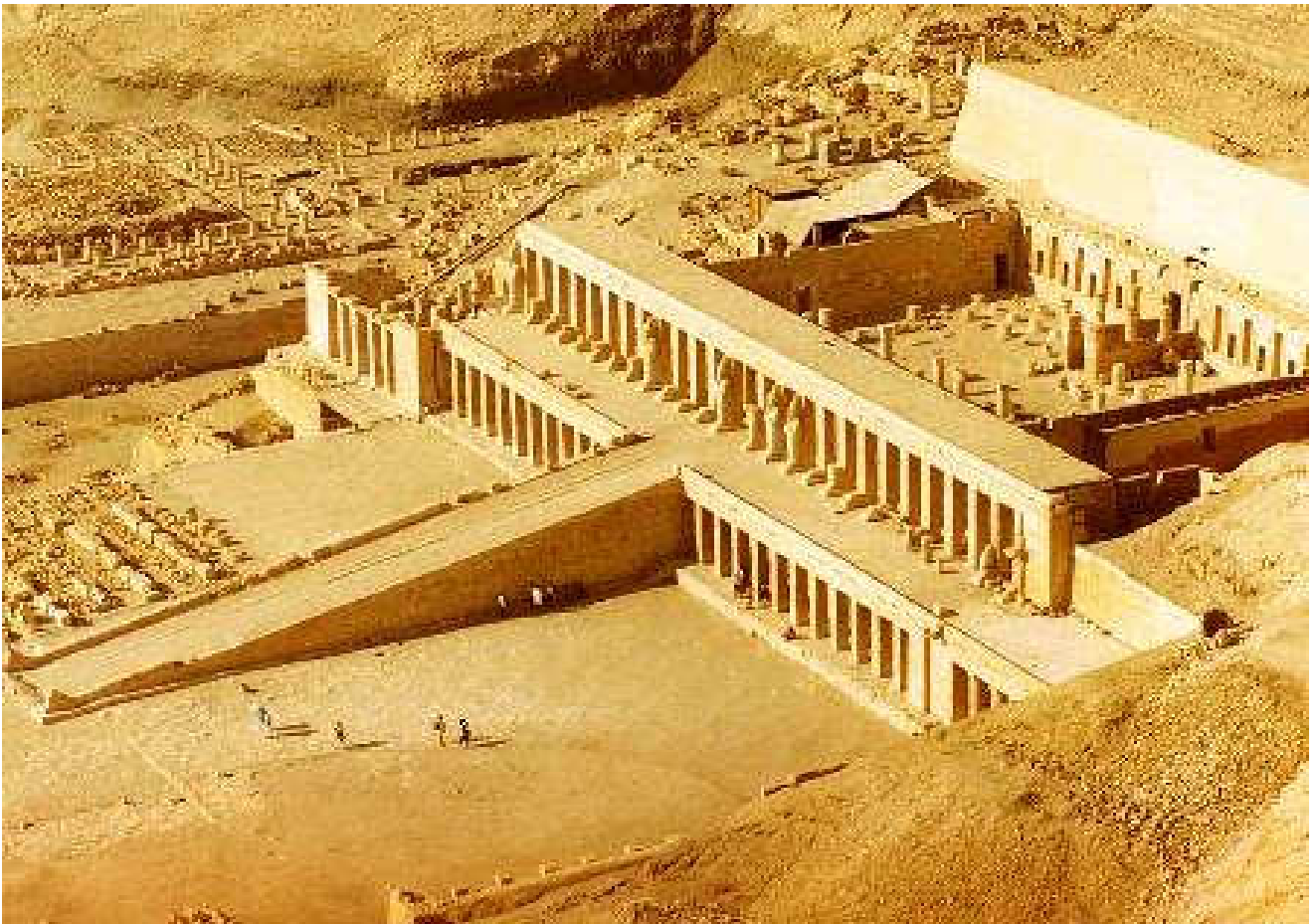

TEMPLO DE LA REINA HATSHEPSUT EN DEIR EL BAHARI

HISTORIA DEL ARTE

TRIADA DEL FARAÓN MIKERINOS

PANORÁMICA DE **EL VALLE DE LOS REYES**

EL ARTE GRIEGO

ORÍGENES:

El arte prehelénico se suele dividir en dos periodos: el minoico y el micénico. La etapa minoica tiene lugar en la isla de Creta, situándose cronológicamente entre el 1800 y el 1450 a. C. mientras que el periodo micénico se desarrolla en la península del Peloponeso y las costas de Asia Menor entre los años 1400 y 1100 a. C. En ambos momentos se utilizarán las estructuras adinteladas, apareciendo la columna con un papel determinante. Incluso parece estar rodeada de cierto culto religioso al aparecer en Creta con el amuleto del hacha doble (labris) y flanqueada por leones en Micenas. Son columnas de madera que tienen el fuste en disminución hacia abajo y un capitel constituido por un grueso toro y un ábaco en forma de paralelepípedo. En este periodo se configurará un tipo de edificio que tendrá importancia en la época clásica: el megarón, núcleo del palacio y germen del futuro templo griego. La arquitectura minoica está caracterizada por los palacios, de los que conocemos un buen número, siendo los más importantes los de Cnosos, Faistós, Hagia Triada y Malia. Aunque diferenciados entre sí, existen una serie de características comunes como su situación sobre una colina; su orientación norte-sur; el patio central en torno al que se disponen las habitaciones unidas por corredores y escaleras; la división del espacio en áreas especializadas con una zona administrativa, las dependencias residenciales y los almacenes; la existencia de dos pisos, al menos; el pavimentado de los suelos; o la estructura de drenaje para retretes y baños. El palacio de Cnosos es el mejor conocido gracias a las excavaciones realizadas por Evans en los años iniciales del siglo XX. Se considera que sería la residencia del mítico rey Minos, donde estaría el laberinto, palabra que procede de las hachas dobles - labris - que decoran las columnas y numerosas estancias. La mayoría de las dependencias estaban decoradas por pinturas al fresco, apareciendo escenas de jóvenes que saltan sobre toros, procesiones de portadores de ofrendas o figuras aisladas como la Parisina o el Príncipe de los lirios. Al igual que en la pintura egipcia, las figuras continúan apareciendo de perfil mientras los colores son planos. La escultura minoica está definida por un grupo de pequeñas figuras realizadas en cerámica vidriada o loza que reciben el nombre de diosas de las serpientes aunque se piensa que se trataría de sacerdotisas. Llevan el pecho al descubierto y las serpientes se enroscan en sus brazos. También destacan cabezas de toro realizadas en esteatita negra con ojos de cristal de roca incrustados. Los relieves de tres vasos procedentes de Hagia Triada son los mejores exponentes de la calidad de los artistas minoicos. En el Vaso de los segadores podemos contemplar un grupo de campesinos que regresan del trabajo con sus herramientas, apareciendo en varios niveles de profundidad, intentando dar sensación de perspectiva. Los Vasos de Vafio también tienen relieves, realizados sobre oro, representando escenas campestres. Así mismo han aparecido extraordinarios relieves cerámicos con cabras y vacas amamantando a sus crías. Los recipientes cerámicos serán decorados con temáticas vegetales y animales, siendo característicos los estilos de Kamáres y de Palacio. Son escasos los restos arqueológicos que han quedado de la cultura micénica, denominada de esta manera por Schliemann al trabajar en las excavaciones del Círculo A de tumbas en Micenas. Quizá sean estos enterramientos los monumentos más característicos de esta civilización. En primer lugar encontramos las tumbas de fosa o de pozo, situadas en las afueras de las ciudades y señaladas mediante estelas clavadas en el suelo y rodeadas de un muro circular. Después vendrán las tumbas con largo corredor (llamado dromos) y cámara circular al fondo (denominada tholos), cubierta con falsa bóveda. Las más importantes son las de Micenas donde destaca el llamado Tesoro de Atreo, realizada en sillería. Las ciudades micénicas que se han conservado tienen una serie de elementos comunes: situación elevada, preferentemente una colina, en cuya parte más alta - acrópolis - se construye la residencia del príncipe y el templo, amurallando especialmente este espacio; murallas exteriores construidas con grandes bloques de piedra sin tallar, denominado muro ciclópeo porque consideraban que lo habían realizado los cíclopes; acceso por rampas; entradas monumentales junto a otros accesos protegidos con torres. Las ciudades mejor conservadas son Tirinto, Micenas y Pilos. En Micenas se encuentra la llamada Puerta de los Leones construida por grandes sillares de piedra, cerrada por un grueso dintel cuya carga ha sido aligerada con un vano triangular en el que se introduce el relieve que le da nombre, donde se representan dos leones enfrentados teniendo como eje una columna. En Tirinto hallamos una excelente fortificación que se extiende a la acrópolis rodeada con otra serie de murallas. A la acrópolis se accede por una entrada monumental denominada propileos permitiendo el paso al palacio edificado sobre la base del megarón. Nos han quedado algunos restos de las pinturas que decoraban los palacios micénicos, realizadas también al fresco con colores intensos como el amarillo, rojo, azul o blanco. La temática continúa la tradición minoica apareciendo procesiones de oferentes, animales, escenas de toros, apareciendo como novedad escenas de guerra y caza. En cuanto a la escultura, destaca la ausencia de la escultura monumental a excepción del relieve de la Puerta de los Leones. Serán más frecuentes las pequeñas figurillas, realizadas en piedra, terracota o marfil, y los relieves de las estelas. Abundan los ídolos de somero modelado encontrados en tumbas y las representaciones de animales, incluso de carros de guerra. En esas tumbas también se han hallado las llamadas máscaras de oro fino donde se ha intentado representar la fisonomía de los difuntos,

HISTORIA DEL ARTE

destacando la llamada Máscara de Agamenón. Las diferentes invasiones de eolios, jonios y dorios acabarán con el arte prehelénico, sentándose las bases para el desarrollo de un nuevo estilo que se divide en tres grandes etapas: arcaico, hasta el siglo V a. C.; clásico que corresponde a los siglos V y IV a. C., y helenístico que abarca desde la etapa de Alejandro hasta la colonización romana. La arquitectura griega vendrá determinada por el equilibrio, el orden, la proporción y la medida. El material preferido será el mármol, cortado a la perfección para formar sillares con los que se levantarán los edificios que en su mayoría son adintelados, a pesar de conocer el arco. El monumento más importante para los griegos es el templo y allí se crearon los órdenes clásicos, la sucesión de las diferentes partes del soporte y de la techumbre según tres estilos diferentes denominados dórico, jónico y corintio. El orden dórico es el más austero y sobrio de los tres. Se eleva sobre unas gradas desde donde arranca directamente el fuste decorado por unas veinte estrías unidas a arista viva, ensanchándose ligeramente en la parte central. El capitel está formado del equino, especie de almohadilla sobre la que descansa el ábaco, paralelepípedo de base cuadrada. Sobre el capitel se desarrolla el entablamento que tiene tres partes: arquitrabe, friso y cornisa. El arquitrabe es liso mientras que en el friso encontramos triglifos (estrías verticales) y metopas (espacios decorados con relieves). La cornisa carga en saledizo sobre el friso; al ser la cubierta a dos aguas se forma en las fachadas el frontón, en cuyo tímpano aparecen relieves. El orden jónico es más esbelto y femenino. El fuste descansa sobre unas molduras denominadas basa; 24 estrías que finalizan en redondo decoran el fuste que acaba con un hilo de perlas llamado contario. El capitel consta del cimacio decorado con ovas y flechas sobre el que descansan las volutas, elemento definitorio del orden jónico. El arquitrabe está formado por tres fajas que avanzan progresivamente mientras que el friso está decorado con relieves. La cornisa es similar al orden dórico. El orden corintio sigue las normas del jónico, incorporando novedades en el capitel. El cuerpo troncocónico tiene forma de cesto adornado con hojas de agua, caulículos y rosas debido a una leyenda que narra como la diosa Gea quiso homenajear a una joven doncella fallecida. Sus familiares depositaron el cesto de labor sobre su tumba e inmediatamente empezaron a crecer de él una doble fila de hojas de acanto y cuatro parejas de tallos que se enrollan sobre si mismos, situándose sobre el conjunto una rosa o palmeta. Presente el platero Calímaco en este "milagro" decidió plasmarlo, dando lugar al capitel corintio. En algunas ocasiones el fuste de la columna es reemplazado por figuras. Si son masculinas se denominan atlantes o telamones mientras que si se trata de figuras femeninas se llaman cariátides. Como dijimos, el templo es el edificio principal de la arquitectura helénica. Tiene planta rectangular y suele estar formado por tres partes: el pronao o vestíbulo abierto definido por la prolongación de las naves laterales y dos columnas entre ellas; la nao o cella dividido habitualmente en diferentes naves separadas con columnas, situándose en su interior la estatua del dios titular del templo; el opistodomo, estructura similar al pronao pero en el lado opuesto, utilizado habitualmente para guardar los tesoros de la ciudad o del templo. El más famoso de los templos griegos es el Partenón de Atenas, levantado en honor de la diosa Atenea Partenos por los arquitectos Ictinos y Calícrates, siguiendo las órdenes de Pericles. Es de orden dórico y está realizado en mármol blanco del Pentélico mientras que las tejas son de mármol de Paros. En su conjunto destaca la perfecta simetría con que fue construido, guardando las proporciones de tal manera que algunas líneas se han curvado o las columnas se han inclinado para que la deformación visual las enderece. La decoración de los frisos pertenece a Fidias al igual que la famosa estatua de marfil y oro que guardaba la cella. Otros ejemplos importantes son el templo de Apolo en Figalia, realizado también por Ictinos; el Erecteion ateniense, posiblemente el más bello ejemplar de orden jónico donde contemplamos a las famosas cariátides; el de Apolo en Didima o el de Zeus en Pérgamo, levantado en época helenística y caracterizado por la gradería de acceso y los cuerpos laterales que la encuadran, dando origen al podium de los templos romanos. El teatro griego tiene tres partes: la escena donde se representa la obra en cuestión; la orquesta de planta circular utilizada por el coro y la gradería de planta semicircular rodeando a la orquesta. El de Epidaurio es el más importante, edificado por Policleto el joven. El odeón tiene una forma similar al teatro, es de proporciones más reducidas y se utiliza para audiciones musicales. Los sepulcros no tienen especial importancia para los griegos siendo el más representativo el Mausoleo de Halicarnaso, levantado para el sátrapa Mausolo por su viuda, constituido por un cuerpo jónico porticado y un remate piramidal en gradas coronado por la cuadriga de Mausolo. Las acrópolis ocupan la parte más importante de las ciudades. Quizá la de Atenas sea la más famosa, presidida por el Partenón y los demás templos levantados en el lugar. El acceso se realizaba por los propileos, puertas monumentales con dos fachadas levantados por Menesicles. La escultura griega también se puede dividir en tres grandes etapas: arcaica, clásica y helenística. El estilo arcaico viene caracterizado por la representación de los jóvenes atletas vencedores en los juegos. Son figuras rígidas que con el paso del tiempo alcanzan mayor dinamismo, manifestando siempre una perfecta proporción basada en la simetría. Se busca la conquista del cuerpo humano y la expresión del rostro. Estas estatuas arcaicas se dividen en kuroi - los atletas, cuyo singular es kuros - y korai - las muchachas, cuyo singular es kore -. Estas esculturas obedecen a la llamada ley de la frontalidad, conservando los brazos pegados al cuerpo y rígidos, avanzando habitualmente la pierna izquierda. Los kuroi aparecen desnudos, siendo su anatomía el principal reto del escultor. Los labios se arquean hacia arriba resultando la llamada sonrisa arcaica mientras que sus ojos son abultados. Su cabellera en zig-zag cae sobre los hombros. A medida que avanza el tiempo se manifiesta un mayor conocimiento anatómico y aumenta la expresividad del rostro. Las korai se representan vestidas, reduciendo su cuerpo a una especie de tablero de mármol con un estrechamiento en las

HISTORIA DEL ARTE

caderas y un abultamiento en el pecho. En algunas ocasiones se presentan con la forma del tronco de árbol. El cambio de moda supondrá una interesante evolución aunque siempre reflejen las figuras la típica sonrisa arcaica y el convencional rizo en el cabello. El avance de la figura en movimiento se pone de manifiesto en los frontones de Egina y Olimpia realizados hacia el año 490. En ellos aparecen adecuaciones al marco - las figuras se ubican adecuadamente en el espacio del frontón -, mayor dinamismo y una estructura anatómica más perfecta pero aún encontramos sonrisas arcaicas lo que reduce la calidad del conjunto. De esta época de transición también destaca el magnífico relieve del Nacimiento de Afrodita que decora el llamado Trono Ludovisi. El Auriga en bronce y el grupo de los Tiranocidas sirven de enlace con la etapa clásica. El estilo clásico es el momento de los grandes autores, suponiendo el hito de la escultura griega. A Mirón y Policleto debemos el dominio del cuerpo humano que caracteriza este periodo. Mirón se especializará en el movimiento, siendo su obra más famosa el Discóbolo, aunque posiblemente la expresión aún no alcance desarrollo posterior. Policleto está interesado por las proporciones del cuerpo humano, escribiendo la *Symmetria* donde establece el canon de belleza, considerando que la cabeza es la séptima parte del cuerpo humano, dividiéndose en tres partes el rostro. El Dorífero y el Diadúmeno recogen a la perfección estos planteamientos. Con Fidias culminan los esfuerzos hacia la conquista de la belleza, consiguiendo las figuras más equilibradas y perfectas. Será el autor de la decoración del Partenón, donde establece la técnica de los paños mojados que inciden en el estudio de la anatomía sin recurrir al desnudo. Algunas de sus obras eran de carácter monumental como la Atenea Partenos que hizo para el Partenón en oro y marfil, alcanzando los 15 metros de altura. Praxíteles será el maestro de las suaves curvas que caracterizan sus figuras como la Afrodita de Cnido - para la que posó como modelo la hetaira Friné-, el Fauno o el Apolo sauróctono, alcanzando cierta blandura y expresividad romántica. Scopas se preocupará por buscar los estados del alma, interesándose por la pasión incluso la violencia como se manifiesta en la Ménade o las estatuas del Mausoleo de Halicarnaso, rayando las expresiones de las figuras casi la tragedia. Lisipo busca las proporciones y la multiplicidad de los puntos de vista, desvirtuando el frontalismo de momentos anteriores. El Apoxiomeno o el Ares Ludovisi son magníficos ejemplos del estilo lisipeo, interesándose también el maestro por los retratos, especialmente los de Alejandro, de cuyo entorno formó parte como escultor de cámara, o de Aristóteles. Los retratos griegos buscan la individualización del personaje representado, utilizando la figura entera. La etapa helenística vendrá determinada por el desarrollo de las escuelas. En Atenas destacan Boetas, con su Joven orante, y Apolonio, autor del Torso del Belvedere. La escuela de Pérgamo nos ofrece unos excelentes grupos de figuras violentas que recogen las luchas contra los galos, obra de Epígono, Isígono y Antígono. El patetismo también se aprecia en los relieves de la Gigantomaquia que decoran el altar de Zeus. En la escuela de Rodas se aprecia un significativo gusto por lo gigantesco, el movimiento y la expresión del dolor como se aprecia en el grupo de Laoconte y sus hijos, obra de Agesandro, Polidoro y Atenodoro, o el Toro Farnesio de Apolonio y Taurisco. Alejandría se especializa en temas populares como los Enanos danzando o el Negrito cantando. La pintura griega ha desaparecido casi en su totalidad, disponiendo sólo de textos literarios, de vasos pintados o de copias romanas. Polignoto será la primera gran figura, dotando al dibujo de un importante papel y limitando los colores al rojo, el blanco, el negro y el amarillo. En el siglo V destacan Parrasio - interesado por esfumar los contornos y sugerir la continuidad de la superficie - y Zeuxis - autor de unas uvas tan reales que los pájaros acudieron a picotearlas, según narra la leyenda -. Apeles será la gran figura pictórica griega, quedando muestras de su estilo en la copia romana del mosaico de Alejandro vencedor de Darío en la batalla de Issos de una casa pompeyana. La cerámica griega alcanzó un importante desarrollo, siendo interesante para conocer cómo sería la gran pintura y la vida cotidiana. A lo largo del siglo VI a. C. los ceramistas atenienses impondrán su estilo, caracterizado por las figuras negras sobre fondo rojizo. El cuerpo del vaso sirve para representar toda clase de temas, imponiéndose lo narrativo sobre lo decorativo. A finales del siglo VI se produce un significativo cambio en el cromatismo de las piezas ya que las figuras tendrán el color rojo del barro y el fondo se pintará de negro. No se producirá, sin embargo, un cambio en la temática ni en la disposición de los asuntos en las piezas. Los lékythos tienen un carácter exclusivamente funerario ya que sirven para guardar las cenizas del difunto. Al ser alargado, deforma menos la figura e incluye policromía con azules, amarillos, ocreos o morados.

CRETA EN EL III Y II MILENIO

Época: Edad Bronce

Inicio: Año 3000 A. C.

Fin: Año 1500 D.C.

Antecedentes

Civilización egea

La isla de Creta se encuentra también en una situación privilegiada para entrar en contacto con los pueblos más desarrollados del tercer milenio, en las costas orientales del Mediterráneo. Las relaciones con Egipto, Chipre y Levante ponen las bases para un desarrollo cultural sobre la

HISTORIA DEL ARTE

recepción de productos elaborados a cambio de exportaciones de madera para las construcciones del Egipto faraónico. En Creta se van configurando estructuras de poder en manos de quienes se muestran capaces de controlar los bienes ahora apreciados. El tercer milenio es, así, un período de transformaciones en que se introduce el uso de los metales controlados por grupos reducidos de la población que promueven el desarrollo desigual entre distintos puntos de la isla y dentro de las mismas comunidades. La zona más desarrollada en este período fue la de la costa oriental, además de algunos lugares del centro, en la costa norte, que pueden haber tenido desde entonces contactos con las Cícladas. Así, pudo influir también en la isla de Creta el apogeo del Bronce Antiguo en el Egeo a mediados del tercer milenio, hasta el punto de que, en algún momento, el desarrollo de la cerámica parece indicar una cierta homogeneización. A partir de un momento, en la costa sur, en que también aparecen signos de contacto con Libia, se puede hablar de una cultura minoica antigua difundida por la isla, aunque con rasgos heterogéneos. Las comunidades primitivas subsisten y dejan su rastro en los enterramientos, a pesar de que la introducción de la metalurgia introduce relaciones violentas entre las comunidades. Con el segundo milenio se notan de manera más aguda las consecuencias del cambio; por un lado, por la aparición de grandes conjuntos urbanos, de raíz agrícola, pues la agricultura experimenta los efectos de los cambios y los orienta hacia la nueva vida urbana. Por otro lado, el palacio como construcción y como institución aparece como reflejo de la capacidad acumulativa provocada por los cambios, vertida hacia una mayor capacidad para controlar las producciones básicas. La riqueza agrícola, el desarrollo de la metalurgia y los intercambios marítimos se convierten en los fundamentos para la creación de una cultura original altamente desarrollada, capaz de construcciones potentes y monumentales, destinadas no sólo a servir de utilidad, sino también a impresionar, como modo de representar el poder de quienes los hacen construir y los saben organizar. Paralelamente, parece desarrollarse la cultura espiritual, con una presencia religiosa cuya organización no parece ajena a la del poder político, en una figura que podría asimilarse a la de los reyes-sacerdotes del Próximo Oriente. Desde muy pronto, dentro del segundo milenio, se desarrolla también la escritura jeroglífica, que se continuará en la lineal en los momentos de integración con los griegos de Micenas. También en el segundo milenio se revelan restos de intervenciones importantes en el exterior, gracias a los impulsos dados por contactos anteriormente llevados a cabo en posición subalterna. Ahora son los cretenses los que colonizan algunas de las islas Cícladas e, incluso, desde 1700 a.C., se detecta un asentamiento cretense en Citera, enfrente del extremo suroccidental de la península del Peloponeso. En Melos hay un palacio minoico del Bronce Medio, en Egina restos de fortificación y en otras islas huellas de diverso orden. Da la sensación de que, en el segundo milenio, proliferaron entre las islas las acciones que pudieran calificarse de piráticas, consecuencia de los desequilibrios provocados por las nuevas formas de difusión de la riqueza, de modo que el legendario rey Minos se dedicó a limpiar el mar de bandidos, incluidos los carios, que poblaban entonces la isla de Delos, según Tucídides. El mismo autor habla de la talasocracia cretense, que llegaría a Atenas, para justificar la tradición según la cual los atenienses tenían que pagar un tributo humano, de jóvenes de uno y otro sexo en la edad de iniciarse en la integración colectiva, del que los libró el héroe Teseo, benefactor de la ciudad en lucha contra monstruos como el minotauro. Si en el minoico medio parece que la zona más avanzada fue en general la franja central de la isla, de norte a sur, a partir de 1600 a.C., en que se inicia el minoico reciente, el poder parece concentrado en un solo palacio, el de Cnosos. Aquí es donde el apogeo parece más definido y donde los rituales femeninos, relacionados con cultos zoomórficos vinculados al toro, representados en las figuras de Minos, Pasifae y Ariadna, se convierten en instrumentos de control ideológico, modos de utilización del mundo imaginario que, a pesar de haber surgido de los sectores más vinculados a la tierra y preocupados por la reproducción, quedan en manos, como todo control, del poder organizado, de tal modo que las mujeres de las clases poderosas y las diosas conservan en su nuevo papel una posición socialmente dominante. Tal era la situación cuando se produjo en Creta la irrupción de los griegos micénicos, que aprovecharon aspectos autóctonos como la escritura lineal A, que fue utilizada por el griego como lineal B, e introdujeron aspectos formales y culturales que trajeron desde el continente. Ahora Creta queda incorporada a la civilización micénica.

HISTORIA DEL ARTE

MUNDO MICÉNICO

Época: Edad Bronce

Inicio: Año 1500 A. C.

Fin: Año 1000 D.C.

Antecedentes

Edad de Bronce

Siguientes

Organización política

La última etapa de la Edad del Bronce en el Egeo, el Bronce Reciente, y de una manera más específica en el continente, el Heládico Reciente, es la que se conoce como época micénica, la misma que aparece como tema de los poemas homéricos. La época de los palacios heroicos y, especialmente, el de Agamenón en Micenas constituía el primer período de la historia griega para los mismos antiguos, aunque ya éstos se planteaban sus dudas sobre el carácter histórico o mítico y señalaban una diferencia importante entre el tiempo de los hombres y el tiempo de los héroes. La discusión sobre la validez histórica de los poemas homéricos puede ser infinita, sobre todo porque se plantea sobre posturas excesivamente rígidas acerca de una utilización mecánica de lo allí expuesto o de la imposibilidad de dicha utilización a partir del carácter mismo del género al que pertenecen los poemas. Fue su lectura la que abrió las puertas a los hallazgos arqueológicos, cuando el comerciante H. Schliemann, helenista aficionado, gracias al éxito de sus operaciones mercantiles, pudo dedicarse a visitar Itaca, el Peloponeso y Troya acompañado y guiado por la lectura de dichos poemas. Las distintas capas halladas en Troya y las diversas destrucciones detectadas, así como los hallazgos micénicos escalonados a partir de las primeras tumbas reales, fueron el impulso para más profundos estudios que, si bien sembrados en principio de errores y rectificaciones, de identificaciones a veces demasiado inmediatas, como suele ser el caso del trabajo arqueológico tradicional, que sólo se considera histórico cuando coincide con un hecho, personaje o lugar conocido por las fuentes de manera explícita, han permitido penetrar cada vez más en realidades sociales y políticas del mundo micénico. Palacios, templos y enterramientos permiten describir un tipo de sociedad jerarquizada, con una realeza y un aparato estatal capaz de controlar poblaciones colectivamente, aspecto este último que avanza según los trabajos arqueológicos se salen de los monumentos palaciegos para atender a la distribución de los territorios exteriores. Algunos aspectos de la tradición reciben apoyo en ciertos movimientos detectados también en la llegada de caracteres conocidos por la arqueología, aunque, al mismo tiempo, los desacuerdos pueden llegar a aclarar el verdadero sentido de las tradiciones, objeto de manipulación con ánimos propagandísticos o deformadas con intenciones directamente políticas. Sin embargo, el proceso resulta cada vez más claro en el estudio de los tipos de tumba y su función en relación con el poder real micénico. Junto a ello, la arqueología resultó verdaderamente gratificada con el hallazgo de una serie de tablillas con escritura, que poco a poco ha podido descifrarse gran parte. Las primeras se hallaron en Cnosos y había algunas en una escritura llamada lineal A, todavía no bien conocida, que representa una lengua al parecer de carácter prehelénico, y otras en escritura lineal B, que luego se supo coincidente con otros muchos yacimientos del continente y que, descifrada laboriosamente por Ventris y Chadwick, contiene textos en lengua griega, apoyada en unos signos en principio no muy adecuados para ella. Se ha producido, pues, una adaptación forzada que ha añadido un factor específico a las dificultades propias de unos textos conservados en tales condiciones: inscripciones en barro que se han conservado casualmente debido a los incendios de los palacios, que cocieron las piezas. La escritura es silábica y carece de algunos sonidos, por lo que en el mismo signo coinciden fonemas como l y r, no hay sílabas cerradas, por lo que se usa una nueva sílaba para la consonante encargada de cerrar la anterior, que también puede quedar sin cerrar, y no se pueden señalar todas las vocales, pues los signos silábicos son limitados. En cualquier caso, la investigación va comprobando que la arqueología, la epigrafía micénica y el análisis flexible de los poemas pueden colaborar a la elaboración de una imagen del mundo micénico y de su tradición apta para ser analizada históricamente. Por otra parte, la lectura de las tablillas ha revelado la existencia de una forma de la lengua griega que los especialistas tienden a considerar la más antigua, capaz de explicar muchos de los rasgos de la lengua ulteriormente evolucionada.

HISTORIA DEL ARTE

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

El aspecto que ofrece la vida económica a través de las tablillas, junto a la realidad política descrita y a los datos de la arqueología, permite definir la economía micénica como de tipo tributario, con la producción en manos de un da-mo, equivalente al demos clásico que, como éste, alude tanto al territorio como a la población que lo habita, posiblemente equiparable a la aldea. Las tablillas sólo se interesan directamente por él por motivos religiosos. La tierra aparece controlada a través de varios sistemas. La ke-ke-me-na ko-to-na se identifica con la tierra común, mientras que la ki-ti-me-na ko-to-na se define como privada o adjudicada según los casos. De cualquier manera estaría bajo el control directo de los poderosos. Por otra parte, la tierra regia o sagrada se define como te-me-no, identificable con el témenos que en Homero puede poseer igualmente el rey o incluso concedérselo a alguien particularmente, pero que en general define sobre todo los campos consagrados a las divinidades y explotados en beneficio de los sacerdotes de su templo. El sistema ha permitido igualmente el desarrollo de las actividades metalúrgicas y de la artesanía, capaz de producir objetos de valor y de establecer relaciones de intercambio de productos de lujo. En las tumbas se hallan objetos de procedencia exótica, de Egipto, de Creta y de Asia, mientras que cada vez es más frecuente encontrar restos de cerámica micénica en amplias zonas del Mediterráneo. Sin muchos detalles, puede decirse también que la sociedad corresponde aproximadamente a ese tipo que suele definirse como asiático u oriental, en que la masa de la población trabaja la tierra, en producción controlada por aparatos fuertes que centralizan en torno al rey y al templo una clase poderosa, al mismo tiempo vinculada al rey por lazos sutiles de clientela que dan solidez al entramado y se expresan sobre todo en la guerra. Aquí el rey centraliza igualmente las fuerzas de la masa del laós, o damo transformado en ejército, en el que se permite la actuación individual de guerreros sobresalientes, capaces de llevar la parte del pueblo que les corresponde, de dirigir las campañas y de realizar acciones específicas, aunque no sólo proporcionan teóricamente la victoria sino que además consolidan su poder sobre las masas. No está claro si en la realidad alguno de los reinos micénicos llegó a concentrar tanto poder como para configurar un estado territorial fuerte. Así, aparece en "La Iliada" como mando unificado en Micenas, al menos con el objeto de llevar a cabo la campaña militar contra Troya. Los datos arqueológicos y epigráficos de las tablillas sólo permiten asegurar la existencia de poderes identificados con los grandes centros arqueológicos: Tirinto, Micenas, Argos, Atenas, Cnosos, Tebas, Gla, algunos conocidos por la literatura y la arqueología, otros, como Ga, sólo por la arqueología mientras no pueda identificarse con ninguno de los lugares mencionados en las fuentes.

FIN DEL MUNDO MICÉNICO

La civilización micénica no significó la desaparición de los pueblos que suelen denominarse prehelénicos. Pelasgos, licios, carios, lidios, minoicos, léleges... dejan huellas significativas de que, en esos tiempos, seguían presentes en el territorio griego. La cultura revelada, en la mitología y en las tablillas, muestra caracteres que a veces se han considerado prehelénicos, aunque otras veces se definen como huellas de situaciones primitivas que no hay por qué identificar étnicamente. La caída de los palacios significaría una especie de renacimientos de tales aspectos primitivos, algunos de los cuales resultan ser los más duraderos, pues se habla de una pervivencia mitológica de lo micénico, a pesar de la desaparición de los aspectos políticos y militares. En Micenas se veneran las diosas-madre, en posición dominante en muchos de los cultos cuyas sedes se han conservado arqueológicamente, como en Eleusis. Aquí se conserva el culto de la madre Deméter y su hija Perséfone acompañadas de Triptólemo, en una trinidad característica de la adecuación de determinados cultos agrarios, en identificación clara con la tierra y los ciclos de la reproducción. Las tablillas hablan de la po-ti-ni-ya, que se ha identificado con potnia, epíteto que en el conjunto de la religión griega se atribuye a las grandes diosas y se especifica en Hera, que luego será esposa de Zeus, el dios padre que acumula el poder, posiblemente por lo menos desde los períodos originarios de la realeza patriarcal, aunque herede funciones propias de las tribus pastoriles de origen y tradición indoeuropeos. También se atribuyen a época micénica los mitos de los héroes capaces de civilizar el mundo mediterráneo, como Teseo y Heracles, o de Edipo, donde la realeza masculina se construye en conflicto con las tradiciones matriarcales, lo mismo que en el caso del ciclo micénico, el de Agamenón, asesinado por su esposa y vengado por su hijo, que es perseguido por las divinidades femeninas vengadoras de los delitos de sangre, pero protegido por el dios

HISTORIA DEL ARTE

patriarcal Apolo, convertido en tal después de apoderarse de Delfos, aunque también pertenecía a una trinidad de raigambre femenina, con Leto y Ártemis. Tras la caída del mundo micénico se conservó toda esta serie de tradiciones. Pero, sobre todo, se conservó la que hacía referencia a la expedición a Troya, reflejo para muchos del dominio micénico del Mediterráneo, el cual deja huellas en Sicilia, Asia Menor, Chipre, Rodas, las Cícladas, Ugarit, el que aparece citado por los textos hititas a nombre de Ahiyawa, traducción de Acaya, y que aparece igualmente entre los Pueblos del Mar como Akawas. La expansión máxima era ya para los antiguos el inicio de la decadencia. La leyenda decía que a la vuelta de Troya todos los héroes tuvieron que enfrentarse a la stasis, al conflicto interno dentro de la ciudad, a la lucha social que significaba el final del poderío de los reyes. La historia tiende a situar este final en el contexto de la crisis general del Mediterráneo oriental en el siglo XII, cuando también desapareció el imperio hitita y se configuró de nuevo la geografía política de la costa de Levante. En esa crisis, los aqueos pudieron desempeñar un papel activo y pasivo al mismo tiempo, pues aparecen con los pueblos en movimiento, pero también resultaron, en sus estructuras, víctimas del conjunto de la crisis. Permanece vivo el problema de si fueron los dorios, la última oleada de griegos, quienes causaron el final de los reinos micénicos y destruyeron sus palacios. Se ha llegado a negar la invasión de los dorios. Sin necesidad de llegar a eso, se tiende más bien a considerar que la presencia doria resultó una realidad determinante de ciertas estructuras políticas y culturales al configurarse la época siguiente, pero que el fenómeno no fue el resultado mecánico de una invasión exterior, cuyos efectos tienden asimismo a contemplarse más bien como algo extendido a lo largo del espacio cronológico de la época oscura. De hecho, en ésta, el mundo micénico ha desaparecido.

➤ **Grecia Arcaica**

Inicio: Año 700 A. C.

Fin: Año 500 D.C.

Escultura:

Estilo Arcaico: (finales del siglo VIII a.C. a comienzos del siglo V a.C.).

Características generales: el hombre como eje del arte; esculturas de tamaño natural, en su mayoría, con tendencias en algunas hacía lo colosal; se representa el desnudo masculino como exaltación de la belleza física, mientras que no aparece el desnudo femenino; la escultura se caracteriza por su frontalidad (figuras rígidas, mirando al frente, geométricas); hieratismo (predomina la majestuosidad, la rigidez); estatismo (formas cerradas, pero con una tendencia progresiva hacía el naturalismo).

Los Kuroi: Representación de jóvenes atletas vencedores en los juegos.

Se emplea el mármol, son de grandes dimensiones, policromados en los ojos y cabellos.

Frontalismo (pide una visión desde el frente por el espectador).

Estatismo (solo se aprecia la pierna izquierda hacía adelante para sugerir el movimiento de andar, pero sin conseguir la sensación de movimiento).

Hieratismo (en las formas compactas y rígidas con los brazos pegados al cuerpo y la mirada al frente).

Representación anatómica precaria y ruda.- Tórax excesivamente abombado y de una gran anchura, contrasta con el abdomen muy reducido lo que resulta desproporcionado; la representación de la rodilla se solventa dándole forma de trapecio invertido; perfil anterior de la pierna representado por una arista viva.

Jóvenes con larga cabellera (típica de los jóvenes griegos) que cae sobre la espalda, el cabello tiene forma geométricas y rizado en la frente; se aprecia una cinta en la cabeza con la que se coronaba a los atletas vencedores.

En la base se coloca el nombre del atleta.

HISTORIA DEL ARTE

Grandes ojos almendrados y la llamada "sonrisa arcaica", que se logra arqueando levemente los labios hacía arriba, con los que se intenta transmitir expresividad y darle una cierta vida.

El escultor ha intentado representar el cuerpo humano tal como lo ve en la realidad, lo que supone un cierto avance hacía el naturalismo, con respeto al periodo anterior.

La escultura logra transmitirnos la sensación de fortaleza y plenitud física del joven triunfador.

Las Korai: son mujeres vestidas; de mármol; de grandes dimensiones; con largos cabellos; frontalismo; hieratismo; estatismo; representación precaria y ruda, grandes ojos almendrados; sonrisa arcaica; (ver los Kuroi).

➤ **Grecia Clásica: la Pentecontecia**

Inicio: Año 480 A. C.

Fin: Año 425 D.C.

Época Clásica: (siglo V y IV a.C.).

Características generales: representación de la belleza física ideal, estudio matemático de las proporciones, el autor intenta reproducir la naturaleza como la ve pero corrigiéndola según las normas del pensamiento; temas del mundo mítico de los dioses y héroes; toda la escultura y relieve estaban policromados y las partes de carne recibían una capa de cera; esta apariencia que tuviera no se puede apreciar ya que estamos habituados a contemplar el mármol sin policromía y la mayor parte de las obras que nos han llegado son copias romanas de la originales griegas.

Evolución de las esculturas clásicas:

Siglo V a.C.:

Principales escultores: Mirón, Policleto y Fídias.

+ En el Discóbolo de Mirón se representa un atleta en el instante fugaz que precede al lanzamiento del disco (ver foto de la derecha):

Representación del cuerpo humano en movimiento (todo el cuerpo esta en movimiento).

La representación anatómica ha progresado respecto de la época arcaica (como los dedos del pie agarrándose al suelo y la tensión muscular en el hombro y las piernas).

Desaparece la sonrisa arcaica y los ojos almendrados, ha ganado en realismo al igual que la representación del cabello, pero resulta inexpresivo, pues no refleja en él el momento de máximo esfuerzo que está atravesando el atleta.

+ El Doríforo de Policleto representa un joven que aporta una lanza (ver foto de la derecha).

Plasma la proporciones ideales del cuerpo humano, por lo que se denomina canon (la cabeza debe de ser 1/7 parte del cuerpo). El rostro dividido en tres partes iguales (frente, nariz y la distancia desde está al mentol).

Se logra el equilibrio y el ritmo (la pierna derecha sostiene el peso del cuerpo y está firmemente apoyada en el suelo, comprimiéndose en la cadera; la pierna izquierda, en cambio, no soporta la carga y está retrasada tocando el suelo sólo con la parte anterior del pie; se observa ritmo en los brazos: el brazo derecho no realiza ningún esfuerzo y cae relajado a lo largo del cuerpo mientras que el izquierdo se dobla para sostener la danza).

A este ritmo cruzado y compensado del cuerpo es a lo que se llama "contraposto".

HISTORIA DEL ARTE

Esta obra además la cabeza ya no tiene posición frontal, se vuelve hacia la pierna de apoyo, inclinándose ligeramente hacia abajo.

Ya no posee el estatismo de la época arcaica.

+ Fídias es la figura cumbre de este periodo del clasicismo. Sus obras son una fusión en pleno equilibrio de idealismo y el naturalismo del arte griego. Sus obras se dividen en dos grupos, las de bulto redondo (en las que represento varios dioses) y la decoración del Parthenón.

El fragmento del friso de las Panateas (representa el desfile de las panateas

Situado en la parte superior del muro del Parthenón, que daba toda la vuelta al muro hasta llegar a la entrada principal del templo.

Este fragmento representa a las Ergastinas o muchachas atenienses. Caminan en profesión en parejas y entre medio aparecen unas figuras masculinas.

Es un medio relieve, de gran calidad, pues logra una corporeidad enorme de las figuras. Ropajes con abundantes pliegues (característicos de Fídias) que caen con naturalidad y confieren a la figura una gran plenitud. Se logra el equilibrio acompasado de cuerpo y vestido (una armonía clásica). Esta se desarrolla en un solo plano, sobre un fondo liso que estaba pintado de color oscuro para dar más resalte a las figuras. Los personajes masculinos rompen la monotonía que hubiera resultado de una serie continua de figuras en procesión.

En este fragmento se utiliza otro recurso con el mismo fin: una de las jóvenes no sigue su pareja, ha quedado detenida y rompe el ritmo girándose levemente hacia atrás.

El ideal de belleza de esta obra (manifestación del más puro clasicismo), es una representación del equilibrio físico y espiritual, de la armonía de cuerpo y espíritu de una humanidad perfecta que avanza llena de serenidad hacia el templo, en una actitud silenciosa, de respeto y paz interior.

Siglo IV a.C.: es el llamado "segundo clasicismo".

Creciente realismo que se manifiesta en el mayor cultivo del retrato.

Un afán de mayor expresión de los sentimientos humanos.

Un tratamiento más cotidiano de los temas religiosos, en los que transcurre también el creciente escepticismo.

Perdura el idealismo clásico y los escultores buscaran nuevos prototipos de belleza ideal.

Escultores más representativos: Praxiteles, Scopas y Lisipo.

+ Hermes y el niño Dionisio y el Apolo de Praxiteles, representan a dioses.

Los dioses son como hermosos seres humanos de formas graciosas desprovistos de majestad y seriedad anteriores.

Expresión vaga y soñadora sirviéndose de las "curvas praxitelianas" que dan una lánguida al cuerpo y del "esfumado" del rostro, puliendo la superficie del mármol sobre todo las cejas y los ojos. Transmitiendo estados melancólicos del alma, como de ensueño en que están sumidos los dioses.

Los dioses están sumidos en estados melancólicos: Hermes parece que enseña un racimo de uvas al niño Dionisio y Apolo ha sorprendido un lagarto en el tronco del árbol y parece preparado para cogerlo y golpearlo.

HISTORIA DEL ARTE

+ El Apoxiomenos de Lisipo

Crea un nuevo cano de belleza masculina. El nuevo tipo físico es más esbelto que el de Policleto. La cabeza es ahora 1/8 parte del cuerpo. Alargamiento de las piernas y menor volumen de la cabeza.

Ya no es el atleta triunfador, ni recoge el instante de máxima acción como en el Discóbolo, es un momento ya posterior a la competición, nada heroico, cuando el atleta se limpia con un estrigilo 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 distintos puntos de vista.

Praxíteles

Nacionalidad: Grecia

Atenas 370a.C. - h. 330 a.C.

Hijo de Cefisodoto el Viejo, es el más importante representante del arte ático del siglo IV. Graciosas y elegantes curvas definen su obra. Se considera el autor de más de cincuenta trabajos de los que conservamos muy pocos. Las más importantes son la Afrodita de Cnido - para la que posó la bella Friné, amante del artista -, el Apolo sauróctono, el Sátiro escanciador y el Hermes con Dionisos niño (una de las pocas que se considera original). Todas ellas están caracterizadas por la elegancia con la que las dota el maestro, gracias a la flexibilidad que otorga la curva con la que se modelan las figuras. Los rostros tienen una expresión melancólica mientras que los paños están modelados suavemente. Sus obras estaban policromadas, al igual que las demás esculturas, eligiendo al pintor Nicias para dar color a sus figuras.

Scopas

Nacionalidad: Grecia

Paros Siglo IV a.C.

Nacido en Paros, desarrolló su actividad artística en Ática, el Peloponeso y Asia Menor. La mayor parte de su obra la realizó en mármol. Trabajó como arquitecto en el Templo de Alea en Tegea, pero fue en el campo de la escultura donde más destacó. En sus primeras obras, muestra una clara influencia de su contemporáneo Praxíteles, tal y como se puede observar en las estatuas que realizó para el templo de Venus en Megara. Hacia mediados de siglo, colaboró en la decoración escultórica del Mausoleo de Halicarnaso junto a Briaxis, Leocares y Timoteo, aunque no sabemos con seguridad que obras corresponden a este autor. Su influencia fue notable especialmente en las estelas funerarias del siglo IV y el arte helenístico asiático.

Lisipo

Nacionalidad: Grecia

Sicione h. 380 a.C. - 318 a.C.

La mayor parte de su escultura la realizó en bronce. Fue uno de los artistas favoritos de Alejandro Magno a quien retrató en numerosas ocasiones. Partiendo del canon clásico de Policleto, evoluciona hacia un mayor naturalismo. La obra de Lisipo que resume las principales características de este escultor es el Apoxiómeno, de la que conservamos una copia romana en los Museos Vaticanos. Las fuentes le atribuyen unas 1500 figuras de atletas, filósofos o príncipes, todas ellas anunciaban el gusto helenístico, sin embargo no han podido ser identificadas. El estilo de Lisipo se caracteriza por su naturalismo y la disposición de las figuras en el espacio, lo que obliga al espectador a contemplarlas desde diferentes puntos de vista, consiguiendo dotar de mayor belleza a sus trabajos.

HISTORIA DEL ARTE

Fidias

Nacionalidad: Grecia

Atenas 498 a.C. - 432 a.C.

La revolución cultural y artística que vivió Atenas en tiempos de Pericles tiene en Fidias a uno de sus máximos artífices. Se inició artísticamente en el mundo de la pintura junto a su hermano Paneno, pero pronto se decantará por la escultura de la mano de su maestro Ageladas de Argos. Fue nombrado por Pericles director de las obras del Partenón. Para este templo ateniense realizó las esculturas de las metopas, frontones y frisos entre los años 448 y 432 a. C., en los que se representan temas heroicos y mitológicos. Para la Acrópolis, esculpió una estatua de Athena Lemnia realizada en bronce, que se levantó entre los Propileos y el Erecteion de la que nos han quedado algunos fragmentos copiados (la cabeza en el Museo Cívico de Bolonia y el torso en el Skulpturensammlung de Dresde). De mayor tamaño es la escultura de Athena Parthenos que realiza en oro y marfil destinada al culto. Tras ser acusado de robar el oro empleado de los fondos del estado, abandona Atenas instalándose en Olimpia, donde realiza otra colosal escultura esta vez con la imagen de Zeus, entronizado y sosteniendo en una mano la Victoria y en la otra un cetro con águila. Esta la conocemos a través de numerosas reproducciones en monedas y gemas.

Mirón

Nacionalidad: Grecia

Eleuterias Siglo V a.C.

Aventajado alumno de Agéladas, la parte más interesante de su obra es la que se inscribe dentro del primer periodo clásico, en el que sus obras muestran un interés por la representación de las tensiones del cuerpo humano en el movimiento contenido. Son muchas las obras que se le atribuyen, sin embargo sólo tres con seguridad: Atenea y Marsias, el Anadoumenos y el Discóbolo. Esta última es su obra más destacada, y la conocemos por diversas copias romanas en mármol, la mejor de las cuales se encuentra en el Museo delle Terme en Roma. Residió fundamentalmente en Atenas y es muy probable que participara en el Partenón. Realizó una Vaca para la ciudad de Atenas que parecía real ya que sus obras, especialmente las animalísticas, venían marcadas por un naturalismo exacerbado.

> Policleto

Nacionalidad: Grecia

Sicione h. 480 a.C.. - 420 a.C.

Policleto y Mirón son considerados los promotores del arte clásico que se desarrolla en Grecia en el siglo V a.C. Alumno de Agéladas, se le considera el inventor del contraposto en escultura. Su producción es en bronce y el tema más frecuente el de jóvenes atletas. De entre sus obras destaca el Doriforo, que conocemos a través de copias romanas en mármol y que destaca por su equilibrada composición y las proporciones reguladas por un canon que él mismo estableció (el dedo índice). Armonía, simetría y ritmo también aparecen en su obra Diadúmeno, conocida por una copia helenística que se conserva en el Museo Nacional de Atenas. Destacó también como un gran teórico con su tratado Canon, en el que explica que la belleza humana está en la proporción, la medida y el número.

➤ **Civilización helenística**

Inicio: Año 323 A. C.

Fin: Año 200 D.C.

Época Helenística:

Se mezcla la cultura clásica, el orientalismo y una nueva concepción de vida.

Se representan temas variados.

El realismo avanza en los retratos, descarnados, sinceros y de gran penetración psicológica.

Los artistas se inspiran en la explosión de vida que les rodea y la llevan a sus obras.

Como obras más importantes de este periodo tenemos: La Venus de Milo y el grupo escultórico del Laoconte.

+ El grupo escultórico del Laoconte:

Las figuras representan un movimiento retorcido.

Representa a Laoconte sacerdote de Apolo, que según la mitología fue condenado a muerte junto a sus hijos. El tema es pues, la patética lucha a muerte contra las serpientes.

Es un grupo en mármol, de bulto redondo pero la composición esta hecha para ser contemplada desde el frente. Laoconte y su hijo menor se desplazan hacia atrás y hacia un lado por la expresión de las serpientes, mientras que el hijo mayor se inclina levemente hacia el lado contrario sirviendo de contrapeso. Las líneas, ejes de la obra son diagonales.

La representación de los hijos adolece deficiencias ya que no representan cuerpos infantiles sino de adultos a menor escala.

Los músculos y las venas están marcados y el tórax muy abultado, lo que refleja el esfuerzo que se está realizando en la lucha contra las serpientes.

La cabeza de Laoconte, está penetrantemente modelada en el cabello y la barba, tiene la boca abierta y el rostro contraído por el dolor y el esfuerzo físico, con una expresividad exagerada.

Las cabezas de los dos hijos son más clasicistas y la expresividad se reduce en el hijo mayor a esa mirada suplicante, con la que padece pedir ayuda a su padre.

Arquitectura:

Es una arquitectura arquitebada, es decir, las columnas y los muros son los soportes sustentantes de unos entablamentos o elementos sustentados horizontalmente, cerrándose el edificio por una cubierta a dos vertientes.

Los templos se asientan sobre un basamento, llamado "Krepis", dividido en gradas denominándose la parte superior "estilóbato".

Los ordenes arquitectónicos por orden de cronología son el: Dórico, Jónico y Corintio.

En el orden Dórico la columna arranca directamente del suelo. Es decir, carece de basa. Cosa que no ocurre en los otros dos ordenes posteriores.

HISTORIA DEL ARTE

Dórico:

Tiene el fuste estriado de arista viva, o sea, el fuste acanalado tiene las estrías situadas una a continuación de otra, formando aristas.

En la parte superior del fuste se sitúa el collarino, que es la línea que señala el comienzo del capitel.

El capitel consta de equino (parte redondeada y convexa) y ábaco (paralelepípedo que recibe directamente la carga del entablamento).

Los ordenes Jónico y Corintio:

La basa esta formada por molduras convexas y cóncavas.

Los fustes son más altos y esterilizados que en el Dórico. Con estrías de arista muerta, esto es, que las estrías están más separadas por lo que no forman aristas.

El capitel jónico consta de volutas, que son dos grandes espirales situadas a los lados, equino, que es la parte que se hunde entre las dos espirales, y ábaco.

El capitel corintio esta formado por hojas de acanto. El dintel esta formado por el arquitrabe (en el dórico el arquitrabe es ancho y completamente liso; en el jónico y corintio esta dividido en tres bandas horizontales), el friso (en el dórico con metopas o espacio liso decorado con relieves escultóricos y triglifos o espacios decorados con bandas verticales; en el jónico y corintio los frisos son continuos sin triglifos y decorados con relieves formando escenas) y cornisa (parte superior del entablamento, con su saliente protege a las fachadas y tiene a veces decoración geométrica).

El dórico es austero y sólido.

El jónico es más esbelto y ligero.

El corintio es de riqueza decorativa y colosalismo.

Como templo más importante del arte griego esta el Parthenón de orden dórico, pero con elementos constructivos y decorativos de orden jónico, y construido en mármol y parte de el policromado.

Clases de templos: hípetro (sin techo), próstilo (con pórtico con columnas), in antis (cuando los muros de la cella o naos avanzan hasta el frente), anfipróstilo (con pórtico delante y atrás), períptero (rodeado de columnas), pseudoperíptero (con columnas adosadas a los lados), áptero (sin columnas), monóptero (circular), tetrástilo (de 4 columnas), hexástilo (de 6 columnas), octástilo (de 8 columnas) y decástilo (de 10 columnas).

Pintura:

Para hablar de la pintura griega es necesario hacer referencia a la cerámica, ya que precisamente en la decoración de ánforas, platos y vasijas, cuya comercialización era un negocio muy productivo en la antigua Grecia, fue donde pudo desarrollarse este arte.

Al comienzo los diseños eran elementales formas geométricas -de ahí la denominación de geométrico que recibe este primer período (siglos IX y VIII a. C.)- que apenas se destacaban sobre la superficie.

Con el correr del tiempo, éstas se fueron enriqueciendo progresivamente hasta cobrar volumen. Aparecieron, entonces, los primeros dibujos de plantas y animales enmarcados por guardas denominadas "meandros". En un próximo paso, ya en el período arcaico (siglos VII y VI a. C.), se incluyó la figura humana, de un grafismo muy estilizado.

En medio de las nuevas tendencias naturalistas, ésta cobró mayor importancia al servicio de la representaciones mitológicas.

HISTORIA DEL ARTE

Las escenas se organizaron en franjas horizontales paralelas que permitían su lectura girando la pieza de cerámica. Con el reemplazo del punzón por el pincel los trazados se volvieron más exactos y detallistas. Las piezas de cerámica pintadas comienzan a experimentar una notable decadencia durante el clasicismo (siglos IV y V a. C.) para resurgir triunfantes en el período helenístico (siglo III), totalmente renovadas, plenas de color y ricamente decoradas.

Mitos:

APOLO

Hijo de Leto (ver Delos) y Zeus, hermano de Artemis.

A los tres años Zeus lo conoció y le regaló una biga de oro, hecha por Hefesto, con caballos blancos uncidos, y un arco con flechas de oro realizadas por los cíclopes.

Era el dios de la profecía, su principal característica. Estableció su oráculo en Delfos después de matar a Piton.

Dios de la luz, protector de los caminos y de las casas. Como símbolo suyo se colocaba un poste cónico al lado de la puerta de la casa para ahuyentar maleficios. Es el consolador por excelencia, purificado de todo pecado y todo crimen. Dios de la música.

El instrumento preferido por el dios es la cítara o Forminx, que tocaba en los festines de los dioses acompañado de los cantos de las musas. Otros atributos de Apolo son arco, flechas, carcaj, y corona de laurel. Como símbolo de la adivinación: el tripode y el ómfalos.

De los animales le estaban consagrados el lobo, la cierva, el cisne y el delfín, este último por su supuesta sensibilidad a la música.

ARTEMIS

Hija de Leto y Zeus, y hermana de Apolo.

Como Apolo, es una deidad de la luz, que da bendiciones, pero capaz de castigar fuertemente. Persigue lo que sea impuro e injusto.

Sus dos actividades favoritas son la caza y la danza. Normalmente se le ve corriendo por los bosques seguida de un grupo de ninfas y perros, y cuando acaba la jornada de caza se dedica a la danza. Una excelente arquera, muy unida a Apolo, se les ve juntos en numerosas aventuras: lucha con los gigantes, guerra de Troya...

Poseía un arco dorado elaborado por los cíclopes bajo la supervisión de Hefesto, un grupo de perros espartanos regalo de Pan, y una biga tirada por dos hermosas ciervas. Su conjunto de ninfas de los bosques y de las aguas fue elegido por ella.

Es la diosa virgen, daba protección y era venerada por ellas, todo aquel que intentó forzarla acabó mal. Diosa de la fecundidad, las mujeres antes de casarse le ofrecían parte de sus cabellos.

Sus atributos son el arco, el carcaj, la lanza y la antorcha.

Los animales con que se asocia: ciervo, oso, perro y jabalí.

Su templo más famoso se encuentra en Efeso.

ATENEA

Diosa de la sabiduría, e la inteligencia y de las artes, hija de Zeus y Metis, nació de la cabeza de su padre totalmente armada. Velaba las leyes y protegía la justicia, así como estaba a su cargo todo aquello que fuera símbolo de lo civilizado: arado, fuego, bordados, etc.

El olivo, el buho, el gallo y la serpiente estuvieron consagrados a esta diosa, que era especialmente venerada en Atenas, lugar donde se celebraban cada cuatro años las fiestas de las Panateneas.

Normalmente se la representa como a una joven guerrera armada de lanza y escudo y tocada con casco.

HERA

Hija de Rea y el titán Cronos, y por lo tanto hermana de Demeter, Hestia, Poseidón y Zeus. Fue devorada por su padre, y más tarde liberada por Zeus, y al casarse con él se convirtió en la reina de los olímpicos.

Hijos de los dos: Hebe, Ares, Ilitíay quizás Eride. Hefesto es hijo de Hera, pero sin ser fruto de una relación sexual, ya que Hera lo engendró por despecho a Zeus, que hizo salir a Atenea de su cabeza. Al ver la horrible apariencia de su hijo lo arrojó del Olimpo, pero este se salvó al caer al océano. Luego se vengó de su madre construyéndole un trono de oro, cuando Hera lo utilizó le envolvieron unas cadenas apresándola. No se pudo liberar hasta que Dionisio embriagó a Hefesto para que la liberara..

A menudo su imagen es de mujer vengativa por las numerosas infidelidades de su esposo, descarga su ira contra sus rivales y los descendientes de estas.

Zeus para seducir a Hera tomó la apariencia de un cuclillo y cuando la diosa lo tenía en su regazo para protegerlo de la lluvia, se unió a ella.

Sus atributos son: el cuclillo, la granada, el lirio, el helicriso y el pavo real.

NIKE

Personificación de la victoria, representaba como una mujer con alas, corría y volaba con gran velocidad. Era una constante compañera de Atenea (en otras versiones es la misma Atenea). Hija de Palas (uno de los titanes) y Styx (Odio, dios a la orilla del inframundo), hermana de Cratos, Bria y Zelus.

HISTORIA DEL ARTE

POSEIDON

Dios del reino marino, hermano de Zeus y Hades, hijo de Cronos y Rea.

Vivia en un castillo de oro en lo más profundo del mar, viajaba en un carro dorado tirado por caballos blancos de crines y cascos de oro. Siempre acompañado de su tridente. Poseía un total dominio de los elementos relacionados con su dominio, provocando tormentas, olas enormes, inundaciones...

Casado con Anfitrite, ya que rehusó a la nereida Tetis, al enterarse de la profecía de que el hijo de esta iba a ser más importante que su padre.

De carácter impetuoso e imprevisto, se volvió ambicioso y quiso ensanchar sus territorios, lo que ocasionó bastantes peleas con los demás dioses (ejemplo: Atenas).

Proteo era el cuidador de sus rebaños de focas, y tenía el don de la profecía, pero para que dijera algo, había que atraparlo previamente, lo que era muy difícil, ya que se transformaba en numerosos animales.

Los tritones son los hijos de Poseidón, mitad hombre, mitad pez, con aletas y cuerpo cubierto de escamas, El animal favorito es el caballo, que se dice que lo inventó él, luego también está el delfín, de los árboles el pino, ya que era muy usado en la construcción de naves.

Se le ofrecían animales negros como caballos, jabalíes y carneros.

ZEUS

Hijo de Cronos y Rea. Casado con Hera. Hermano de Hades y Poseidón.

Señor del universo, dios del cielo, de todo lo que hay vivo en la naturaleza. De él proceden todos los fenómenos celestes.

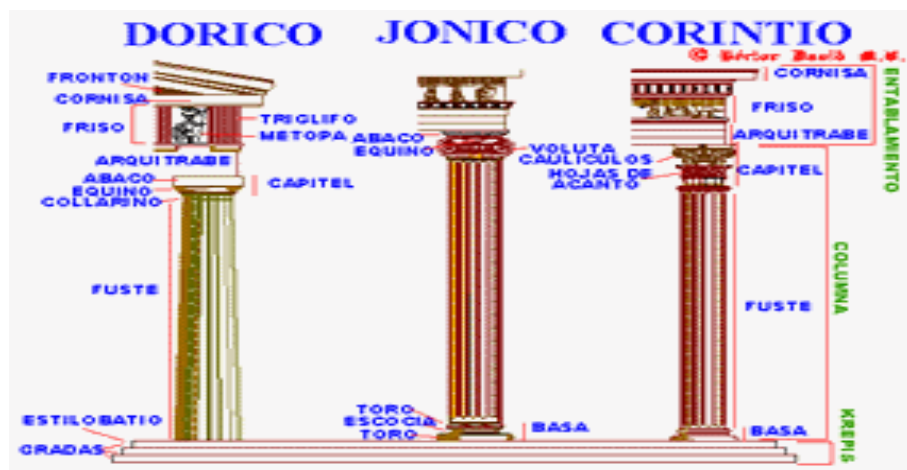
Cronos devoraba a sus hijos según nacían, ya lo había hecho con Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón cuando Rea consiguió salvar a Zeus. Entregó a su marido una piedra entre pañales para engañarle. Rea dio a Zeus a unas ninfas que lo cuidaron en una gruta sagrada en el monte Dicte, en Creta, tuvo como nodriza a la cabra Amaltea, y enjambres de abejas le llevaban su miel. Una vez adulto obligó a su padre a dar la vida a sus hermanos devorados. Hubo una terrible guerra que duró largos años entre los que aceptaban a Zeus como soberano y los que no. Zeus y sus aliados combatían desde el monte Olimpo, y los Titanes desde el monte Otris. Se dice que el escenario de esta batalla fue Tesalia. Tras su victoria Zeus se repartió el dominio del universo con sus hermanos.

Sus atributos son: el rayo, el cetro (símbolo de su soberanía), la bandeja de las Ofrendas, el águila, la esfera de debajo a un lado de su trono, y la Nike, para indicar que él da la victoria y el poder.

HISTORIA DEL ARTE

Más obras comentadas:

Periodo de transición: (Estilo severo) s. V

Auriga de Delfos: 478 a.c. conductor del caballo, manos hacia delante de arcaico, cuerpo alargado, parece fuste estriado. Pies en triángulo. Ojos naturales, naturalidad en el rostro, el pelo más suelto. El Auriga formaba parte de un grupo dedicado a Apolo por el tirano Polyzalos de Gela (Sicilia), por lo que se ha pensado en atribuirlo a un gran bronzista surtirílico, tal vez, Pythagoras de Rhegion. El cuerpo del Auriga, está fundido por piezas primorosamente soldadas. Pese a la actitud de reposo, la figura está en tensión y así lo refleja la expresión del rostro, en el que afortunadamente se conservan los ojos. A estas cualidades se unen las del plegado, por todo lo cual la obra es un estupendo exponente de la categoría de los bronzistas griegos. El Poseidón procedente del cabo Artemisión (Eubea) es otra de las grandes obras de este momento. El grupo estaba formado por el auriga que sostiene las riendas de la cuadriga, los cuatro caballos, un guerrero detrás suyo -que podía ser el oferente- y un mozo de cuadra. La escultura está fundida en piezas separadas y soldadas posteriormente. Los ojos son incrustaciones de vidrio de color y todavía conserva restos de plata de la diadema y de cobre en los labios, elementos que conferirían una mayor riqueza cromática.

HISTORIA DEL ARTE

Periodo clásico s. V a. C

Discóbolo de Mirón: Es un joven atlético. Competía, participaban desnudos en la olimpiada, lanzamiento del disco, todo el cuerpo está en tensión, apoya todo el peso en un pie, del otro solo apoya los dedos. Anatomía lograda (costillas, músculos, venas). Rostro fijo, estático, inexpresivo. Se concentra en el cuerpo, rostro rasgos antiguos. Mucho volumen, el cuerpo es media circunferencia, han conseguido mucha expresividad y mucho realismo. La transición del estilo severo a la época clásica plena o madura está representada por Mirón, gran escultor y bronceador de extraordinario prestigio. Su empeño en reproducir la realidad y por la preocupación por la simetría serán sus principales características como se observa en su célebre Discóbolo, una de las obras más famosas de la escultura griega. Como tantas veces se ha señalado, representa el Discóbolo un avance originalísimo y decisivo en el estudio del movimiento violento, de la tensión muscular consiguiente y de la integración de la figura en el espacio. Todos estos logros quedan sometidos al principio rector de la plástica clásica: la frontalidad del punto de vista principal. El modelado es típico del estilo severo.

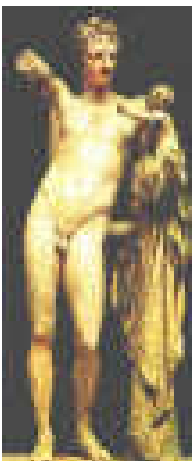

HISTORIA DEL ARTE

Apoxiomeno de Lisipo: Muestra a un joven atleta que ha terminado su actividad deportiva y con una navaja (estrígilo) se lo pasa por todo el cuerpo para quitar la grasa y el sudor. También se depilan. Mucha volumetría. Brazo entero adelantado, gana espacio. La cabeza es más pequeña pero mantiene estética muscular, venas. La primera es que representan todas ellas la figura humana. En cuanto a Apoxiomeno, es una escultura de mármol construida en el 330 a. C. aproximadamente, en ella Lisipo retrata un atleta en la posición de quitarse el polvo y el aceite después de una carrera con una estrígila o raedera (objeto en forma de hoz que se utilizaba en la Antigüedad para limpiar el cuerpo después de una competición atlética) El original de esta obra, sita en Los Museos Vaticanos, lleva taparrabos, al contrario que en la copia del museo, donde el taparrabos está ausente, tal y como lo esculpió Lisipo. Probablemente este asunto del taparrabos venga dado por el puritanismo de la Iglesia y su política cristiana. En cualquier caso, en esta escultura destaca la modificación del canon que hizo Lisipo con respecto a Policleto. Una visión que dotó a sus esculturas de una mayor elegancia y expresividad, una cabeza más pequeña que hace más esbelto el cuerpo humano. Las obras de este escultor, predilecto de Alejandro Magno, son muy especiales. Su principal virtud es que logra emancipar a la escultura de su espacio, es decir, que la escultura tiene volumen, saca brazos, manos o pies. Y hace que el espectador pueda tener una visión múltiple de la obra.

Doríforo de Policleto: Portador de la lanza. Analiza pliegues musculares y consigue un efecto de profundidad con las posiciones de piernas y brazos. Es una de las más importantes esculturas. Es un joven lancero, en teoría lleva la lanza apoyada en la mano y en el hombro: Policleto escribió un libro sobre el canon de la belleza. Todo el peso del cuerpo en una pierna y la otra retraída, los dos pectorales forman un arco y están en relación con las zonas del cuerpo. Gran profundidad en pliegue inclinal.

Hermes y Dionisos niño de Praxiteles: El dios Hermes está representado en marmol blanco, encurvación de la cadera, formas blandas, mirada vaporosa, rostro perdido, pelo trabajado con técnica de trapa que hace juegos de luz y sombra. Dionissos, dios del vino, probablemente Hermes le este enseñando un racimo de uvas a Dionissos como una premonición. El manto reposa en un tronco de arbol, pliegues muy trabajados. Marmol muy pulido frente a la túnica más rugosa, diferentes texturas.

Cabeza de Atenea de Fidias: Belleza clásica, serena, perfecto equilibrio en el rostro, le incrustaban piedras preciosas en los ojos, pelo con volumen recogido con una cinta. Rostro sin sentimientos, los Dioses eran imperturbables, siempre jóvenes, poder absoluto sobre la tierra

HISTORIA DEL ARTE

Relieves del Panteón por Fidias. Centauromaquia. Lucha de humanos contra centauros, salvaje contra razón, anatomías perfectas, más expresividad. Centauro enfadado coge del cuello al humano, fueron arrancadas estas metopas por un Lord Ingles.

Las tres diosas (Estia, Artemisa, Afrodita): composición triangular, posiblemente de un fronton. Cabezas perdidas, belleza suprema de paños y anatomía del cuerpo humano. Técnica de paños mojados. Forman angulos y pliegues bellisimos. Una charla con otra y una sentada al lado.

Caballos: en el friso norte del Partenon aparece un caballo relinchando, muestra su belleza suprema. El caballo sería como el concepto supremo de la Idea (Platón)

Diosa Atenea: nació con una lanza, vestida y en la otra mano escudo con la cabeza de medusa gorgona que tenia poder en la mirada y en vez de cabello tenia serpientes en la cabeza. Aparece con pliegues maravillosos, rostro sereno, casco de guerra, caballos y animales en casco, defensora de la ciudad de Atenas.

Diadúmeno de Praxíteles: Muestra a un buen vencedor de un torneo que esta anudandose la cinta de la victoria en la cabeza. Pelo trabajado. Rostro sereno, clásico. Cuerpo con curvatura praxiteliana, muy simbólica. Apoya todo el peso en una pierna, la otra está retraida. Al lado un arbol donde reposan unas telas.

Afrodita de Cnido: Muestra a Afrodita en el momento de tomar un baño. Túnica a la manera praxiteliana está depositada en la hidra. Se tapa el sexo. Predominan la curva y la cadera remarcada. Belleza divina, pelo recogido. Rasgos clásicos (perfección). Prototipo de belleza femenina. Planteados los problemas que le interesan, Praxíteles buscará, en los años en torno al 360 a. C., su solución. Efectivamente, es en este periodo donde se sitúan sus dos obras más creativas y nuevas, las que le dan su significado y su puesto de honor en el arte griego. Una de ellas es la Afrodita Cnidia, obra cuya fama atraviesa todo el mundo antiguo entre poemas y alabanzas. El asombro que su belleza causó fue tal que, pese a su condición de imagen de culto, se pensó enseguida en su contemplación estética: situada en el centro de un templete redondo -conocemos su reproducción en la Villa de Adriano en Tívoli-, los visitantes le daban la vuelta por completo. Sin embargo, se trata de una obra concebida, como todas las de Praxíteles, según un punto de visión principal. Contemplada desde él, la diosa se inclina un poco hacia adelante y hacia un lado, acentuando así el instintivo gesto de cubrirse al salir de las aguas. Por desgracia, ninguna de las numerosísimas copias llegadas hasta nosotros le hacen justicia: es lo que suele ocurrir cuando los originales eran de mármol; mientras que los broncees -como el Sátiro Escanciador, sin ir más lejos- podían ser recubiertos de barro o yeso para obtener moldes y trabajar con ellos, las esculturas en piedra, delicadamente pintadas, no podían tocarse, y por tanto era imposible reproducirlas con exactitud mecánica. Aun así, si nos centramos en algunas copias -las hay magníficas- de su cabeza, y las suponemos barnizadas de cera transparente (la gánosis, que fundía todos los colores aplicados a una obra), con los ojos finamente coloreados y brillantes hasta obtener ese aspecto ensoñador y húmedo (hygrós) tan apreciado por entonces, podremos imaginar la impresión que tal obra causaba, y en qué consistía la cháris o gracia que dio fama a Praxíteles. Pero además, y sobre todo, nuestro autor había creado, por fin, algo nuevo en el arte helénico: una Afrodita absolutamente desnuda, y, a la vez, el primer ideal de un cuerpo femenino basado precisamente en una anatomía femenina, y no, como en la época de Pericles, en una estructura corpórea de varón.

Periodo helenístico

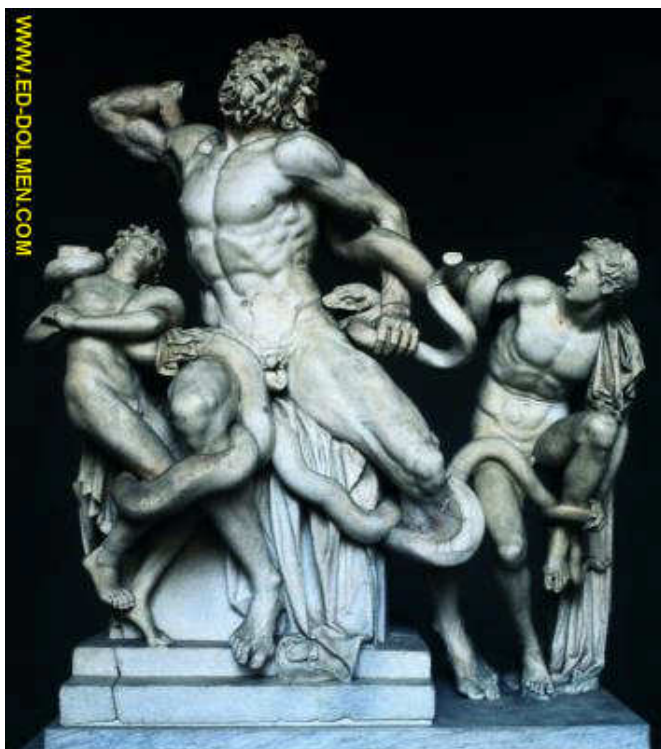

Los artistas introducen dramatismo, tensión

Venus de Milo: s.IV a. C. Diosa Venus, de la belleza, su túnica se está cayendo, se resbala, contrasta la textura de piel pulida y túnica rugosa. Rostro sereno, pelo recogido con raya en medio. En una mano podría llevar una manzana porque es símbolo del amor, pero es solo una teoría. A fines del siglo II a. C., un artista desconocido -alguien ha pensado en un Alejandro o Hagesandro, basándose en una dudosísima inscripción- realizó la que quizá sea la obra más famosa del neoclasicismo: la Venus de Milo. Por encima de toda la literatura de que ha sido objeto desde su hallazgo en 1820, lo cierto es que esta escultura constituye una magistral adaptación de una obra atribuida a veces a Lisipo: la Afrodita de Capua. Posiblemente llevaba en la mano una manzana -símbolo de la isla de Milo-, pero lo principal es el modo en que el artista logró un movimiento ondulante del cuerpo, dando vida y vibración al elegante y frío esquema del siglo IV a. C. Sin duda es esa combinación de estructura clásica y realismo anatómico y epidérmico la base del aprecio popular que aún hoy conserva la Venus, a pesar del relativo desdén al que la crítica erudita la viene condenando.

La **Venus de Milo** es una estatua que representa a Afrodita (Venus para los romanos). El autor es anónimo y pertenece al periodo clásico de la escultura griega. La estatua se encontró en dos pedazos en 1820 en la isla egea de Melos, llamada también Milo, por un campesino denominado Yorgos. Esto habría servido también como un retruécano en el nombre de la isla Melos, que significa *manzana* en el idioma griego. Cerca de la estatua se encontraron un fragmento de un antebrazo y la mano con una manzana y es restos considerados de sus brazos. Yorgos la escondió de las autoridades pero fue descubierto posteriormente por funcionarios turcos, que cogieron la escultura. Un oficial naval francés, Jules Dumont, reconoció su valor y arregló su compra para el embajador francés en Turquía, el Marqués de Riviere. Después que algún trabajo de reparación, la estatua fue presentada al Rey Luis XVIII en 1821. El finalmente la entregó al Museo de Louvre en París, donde todavía se muestra hoy a la admiración pública.

Laocoonte y sus hijos: Laocoonte era sacerdote de Apolo y pecó contra este, Apolo le envió dos serpientes marinas y aquí se ve como se le enroscan. Laocoonte es de mayor tamaño que sus hijos, suplica. Composición en líneas diagonales. Hijos también axfisiados por la serpiente. Expresa el dolor físico y espiritual al ver morir a sus hijos. Muy dramático. El soberbio grupo del Laocoonte fue considerado por Plinio "la mejor de todas las obras tanto de pintura como de escultura". El sacerdote troyano se debate, con todos los músculos en tensión, por liberarse y liberar a sus dos hijos de las serpientes enviadas por Apolo. El grupo del Laocoonte fue realizado por tres autores, cuya firma aparece en el grupo de Escila: "Atanodoro hijo de Hagesandro, Hagesandro hijo de Peonio, Polidoro hijo de Polidoro, rodios, hicieron"; y emplearon para ello piedra local rodia y mármol griego; sólo un fragmento del Laocoonte es de mármol italiano de Carrara. "El Laocoonte se encuentra en la mansión del emperador Tito... Fue esculpido en un solo bloque de mármol por los excelentes artistas de Rodas Hagesandro, Polidoro y Atenodoro y representa a Laocoonte, sus hijos y las serpientes admirablemente enroscadas" (Plinio).

En la mitología griega **Laoconte** o **Laocoonte** (en griego Λαοκόων *Laokóōn*) era el sacerdote de Apolo Timbreo en Troya, casado con Antiopa y padre de dos hijos. Después de que los sitiadores aqueos hubieran simulado una retirada falsa, los troyanos encontraron un caballo construido de madera en las puertas de Ilión.

Laocoonte alertó de que dentro del caballo podía haber tropas aqueas y sugirió quemarlo. Pero las tropas troyanas no le hicieron caso. En su osadía lanzó palos en llamas con el propósito de quemar el caballo de madera, en el instante que esto ocurre dos grandes serpientes emergen de las aguas y devoran a sus hijos, perplejo se lanza en lucha contra las serpientes donde también resulta devorado.

De la tradición de Virgilio se desprende, que el castigo de Laocoonte se debe a la profanación de haber tratado de destruir el regalo a su deidad, razón por la cual nadie le creyó. Otra tradición nos dice que Laocoonte había roto la prohibición de Apolo al casarse y tener hijos. Otra fuente señala que Laocoonte había profanado la imagen de Febo, cuando se unieron en himeneo delante de la imagen. De haberle creído a Laocoonte, la treta de Odiseo hubiese sido un rotundo fracaso, cambiando el curso de la guerra de Troya.

El conjunto escultórico Laocoonte

El conjunto escultórico Laocoonte Pertenece a la Escuela de Rodas o a la de Pérgamo. Sus autores fueron Agesandros, Polydoros y Athenodoros. Fue tallado originalmente en Mármol Rosado y Blanco. Mide 2 metros y 42 centímetros en las Termas de Tito (Roma). Expuesta actualmente del Vaticano.

La escultura representa el instante en que el Sacerdote Laocoonte es enroscado por dos serpientes junto a sus dos hijos. Según los críticos de arte el conjunto escultórico representa la impotencia y el dolor sobrehumano. Teorizadores sobre el Arte como Lessing han propuesto a partir del estudio del grito de laocoonte una poética sobre el arte.

El conjunto escultórico Laocoonte Pertenece a la Escuela helenística de Rodas o a la de Pérgamo. Sus autores fueron Agesandros, Polydoros y Athenodoros. Fue tallado originalmente en Mármol Rosado y Blanco. Mide 2 metros y 42 centímetros en las Termas de Tito (Roma). Expuesta actualmente del Vaticano. La escultura representa el instante en que el Sacerdote Laocoonte es enroscado por dos serpientes junto a sus dos hijos. El conjunto escultórico representa la impotencia y el dolor sobrehumano Tiene una estructura oblicua, de bulto redondo, desaparece la serenidad y el equilibrio clásicos. El periodo helenístico resalta por sus cuatro escuelas: la de Atenas, de la Alejandría, la de Rodas y la de Pérgamo .Los principales órganos del helenismo fueron las ciudades y surgió a raíz de la muerte de Alejandro Magno.

Galata herido o Galo moribundo: Vencido con heridas en pierna, luchando contra enemigos pero es derrotado, está moribundo. Angustia, dramatismo, tensión. El Galo Capitolino se dobla lleno de dolor, recogido, estoicamente silencioso, y, tras sus bellas líneas clásicas, revela el pormenorizado estudio de un cráneo braquicéfalo, de una musculatura correosa, hecha con el trabajo y no con la gimnasia, de unos gestos torpes de guerrero brutal. Ciertamente el torques, el escudo y la trompeta larga y curva aluden a su raza, pero aquí no serían siquiera necesarios para la identificación. Es lástima que no sepamos quien fue el autor de tan bella obra: acaso se deba pensar en Epígono. Lord Bayron dedicó a esta soberbia escultura pergaménica esta poesía: "Veo ante mí al gladiador yacente: / se apoya en su mano; su ceño viril/ acepta la muerte, pero vence a la agonía, / su inclinada cabeza se hunde poco a poco, / y, a través de su costado, las últimas gotas, fluyendo lentamente / de la roja llaga, caen pesadas, una a una, / como al comienzo de una tormenta". El Galo Ludovisi es su compañero.

Victoria de Samotracia: 190 A.C. muestra a la diosa de las victorias que es alada. Elegía el ejército al que le daba la victoria. Se ha perdido la cabeza, telas húmedas (paños mojados) parece la proa de un barco, minuciosa anatomía. Es una de las más bellas. Sea quien fuere en realidad el autor de la Victoria de Samotracia, lo cierto, sin lugar a dudas, es que en ella contemplamos una de las cumbres de la plástica griega. Debió de ser donada por los rodios al santuario de Samotracia a raíz de la victoria naval que obtuvieron en Side frente a Antíoco III de Siria (190 a. C.), y que les supuso, además del control de amplias comarcas en Caria y Licia, la alianza de numerosas ciudades e islas próximas. La obra estuvo al nivel del acontecimiento que conmemoraba: la estructura ondulante, ascendente, de la figura; sus finísimas telas pegadas por el viento al cuerpo, creando un efecto que supera incluso en fuerza y realismo los pliegues mojados de Fidias o Timoteo; la vibración del aire marino que se siente en toda la superficie, creando remolinos y sacudiendo las propias plumas de las alas, todo ello se completaba, para acrecentar aún más el efecto teatral de la obra, con un entorno ambientador: colocada sobre su nave, la figura aparecía en un templete, como metida en una hornacina y destacando sobre un fondo oscuro; y delante de ella, al pie de la proa, se abría un estanque del que surgían rocas y por el que corrían cascadas de agua. Magnífica fusión de escultura y naturaleza que difícilmente hallaremos en el arte griego anterior, y que nadie sabrá explotar después mejor que los propios rodios.

La **Victoria alada de Samotracia**, también conocida como **Victoria de Samotracia** y **Niké de Samotracia** es una escultura en bulto redondo perteneciente a la escuela rodia del periodo helenístico. Se encuentra en el Museo del Louvre, París. En griego la estatua se denomina *Niki tis Samothrakis* (Νίκη της Σαμοθράκης)

HISTORIA DEL ARTE

Tiene una altura de 245 cm. y se labró en mármol hacia el 190 adC. Procede del santuario de los Cabiros en Samotracia. Algunos expertos la atribuyen con cierta probabilidad a Pithókritos de Rodas. Fue descubierta en 1863 en la isla de Samotracia (Samothraki en griego) por el cónsul francés Charles Champoiseau, un arqueólogo aficionado.

Aunque cuando se descubrió se pensó que fue mandada esculpir por Demetrio Poliorcetes para conmemorar su triunfo naval en Salamina sobre la flota de Ptolomeo Sóter en el año 306 adC, porque figuraba en las monedas emitidas del 294 al 288 adC, la datación de la escultura hacia comienzos del siglo II antes de Cristo hace más lógico pensar que en realidad se labró para celebrar las victorias sobre Antíoco III.

La figura femenina de la Victoria con alas se posa sobre la proa de un navío, que actúa de pedestal de la figura femenina, cuyo cuerpo presenta una leve y graciosa torsión. Va envuelta en un fino chitón y un manto, ropajes que se adhieren al cuerpo dejando traslucir su anatomía, tratamiento éste que recuerda a la denominada técnica de "paños mojados" atribuida a las obras de Fidias. El manto forma un rollo sobre el muslo derecho para caer luego entre las piernas, dando lugar a una composición muy característica en otras figuras femeninas de la misma época.

Las ropas agitadas por el viento configuran el dramatismo, esta vez gozoso, tan característico de la escuela escultórica rodia, una de las más *barrocas* del helenismo.

Ménade
Obra de Scopas
S. IV A.C.

En la mitología griega, las **Ménades** son seres femeninos divinos estrechamente relacionados con el dios Dioniso (Baco para los romanos), dios supuestamente originario de Tracia y Frigia. Las primeras ménades fueron las ninfas que se encargaron de su crianza, y que posteriormente fueron poseídas por él, quien les inspiró una locura mística. Esto las contrapone a las bacantes o basárides, mujeres mortales que emulan a las ménades, que se dedican al culto orgiástico de Dionisios. No hay unanimidad, sin embargo en estas acepciones. En muchas fuentes Ménades y Bacantes son sinónimos, entendiéndose por Bacante la acepción latina de Ménade.

Literalmente Ménades puede traducirse por "las que desvarían". Se las conocía como mujeres en estado salvaje y de vida insana con las que era imposible razonar. Se decía de ellas que vagaban en bandas rebeldes o Thiasoi por las laderas de las montañas. Los misterios de Dionisios, el dios del vino, el misterio y la intoxicación, les llevaban a un frenesí extático. Se permitían dosis importantes de violencia, derramamiento de sangre, sexo y auto-intoxicación y mutilación. Se las representa pictóricamente a menudo ataviadas con coronas de hojas de vid, vestidas con pieles de cervatillo, llevando el Thirsus, (del griego Thyrsos), una varita con una piña en la punta y adornada con hiedra u hojas de vid, y danzando con el abandono salvaje a la naturaleza primaria. Se supone también que llegaban a practicar en su éxtasis el sparagmos, o desgarrar de sus víctimas en trozos tras lo que ingerían su carne cruda, (homofagia).

HISTORIA DEL ARTE

En el relato mítico de la muerte Orfeo, las Ménades despedazan a Orfeo por rechazar éste el culto a Dionisios en favor del culto a Apolo, identificado con el sol. Según otras fuentes lo hacen afrentadas por su misoginia, sustituida por homosexualidad. De una forma similar, en *Las Bacantes* de Eurípides, éstas, descuartizan al rey tebano Penteo por prohibir éste el culto a Baco, primo suyo, por cierto, y negar su divinidad.

HERMES DE OLIMPIA
Obra de Praxíteles
330 A.C.

Entre los helenos, como sugiere la palabra relacionada herma («piedra fronteriza»), Hermes es el espíritu del cruce. Como tal, se pensaba que se manifestaba en cualquier tipo de intercambio, transferencia, transgresión, transcendencia, transición, tránsito o travesía, todas ellas actividades que involucran algún tipo de cruce en cierto sentido. Esto explica su relación con las transiciones en la propia suerte, con los intercambios de bienes, palabras e información implicados en el comercio, la interpretación, la oratoria y la escritura, con la forma en la que el viento puede transportar objetos de un lugar a otro y con la transición al otro mundo.