

ARTE PREHISTÓRICO

Se denomina **Arte Prehistórico** a las manifestaciones plásticas realizadas por el hombre antes de la aparición de la escritura, es decir en el Paleolítico Superior, en el Mesolítico, en el Neolítico y en la Edad de los Metales.

1. PALEOLÍTICO SUPERIOR (35.000 - 8.000 a. C.)

Los restos artísticos más antiguos que se conservan pertenecen al Paleolítico superior. Para entender estas primeras manifestaciones del arte de la Prehistoria es necesario aludir a la **extrema dificultad de sus condiciones de vida**. El hombre del Paleolítico era **depredador**, es decir, obtenía sus alimentos de la caza y de la recolección. Se organizaba en **tribus**, pequeños grupos cuyo vínculo de cohesión era la consanguinidad, era **nómada** y soportaba el frío intenso que dominaba gran parte del globo en la **última glaciación**.

1.1. ARTE MOBILIAR (objetos que se pueden transportar)

Los restos más antiguos datan del período **Gravetiense**, hacia el 20.000 a C. Son figurillas femeninas, de entre 5 y 25 cm de altura, en *bulto redondo* o en *relieve*, a las que se ha denominado **Venus**, en recuerdo de la diosa romana de la belleza. Están hechas en piedra caliza, hueso o marfil. Los hallazgos, en torno a un centenar, se han encontrado en un área muy extensa que abarca desde los Pirineos y el oeste de Francia hasta el lago Baikal. Tienen tendencia al **antinaturalismo**, ya que la mayoría muestran hipertrofia de los caracteres sexuales secundarios, relacionados con la gestación y la lactancia, con gran exageración de caderas, muslos y senos. Generalmente carecen de rostro. Pero hay diferencias notables entre ellas, de modo que el relativo naturalismo de la *Venus de Willendorf* contrasta con el sorprendente juego de volúmenes que caracteriza a la *Venus de Lespugue*, tan geometrizada que se aproxima a la abstracción. En relieve, la más importante es la *Venus de Laussel* o del cuerno. Los especialistas coinciden en atribuirles una función mágico religiosa, relacionada con la **fecundidad** y con el importante papel que, con seguridad, desempeñaba la mujer en la sociedad paleolítica.

Son también numerosas las representaciones naturalistas de **animales** en relieve, que frecuentemente rematan bastones de mando u otros instrumentos. Las más interesantes pertenecen ya a la etapa Magdaleniense, como los **bastones de mando** de las cuevas de *El Pendo* y *El Castillo*.

1.2. ARTE PARIETAL O RUPESTRE

La pintura sobre paredes rocosas pertenece en su mayoría al período Magdaleniense, entre el 16.000 y el 10.000 a C. La zona **Franco-Cantábrica** posee la mayoría de los hallazgos. El descubrimiento más trascendental ocurrió en el año 1879 cuando Marcelino Sanz de Sautuola vio por primera vez las pinturas de **Altamira**.

1.2.1. Características de la pintura franco-cantábrica

- Es pintura mural realizada en el **soporte** natural de los muros de las cuevas. Las representaciones están en los lugares más recónditos, en salas de difícil acceso, a modo de santuarios, donde fueron realizadas a la luz del fuego.
- La **técnica** consiste en el empleo de tierras, sangre y sustancias naturales disueltas en grasa animal. La pintura se aplicaba con cañas, palos o con las propias manos.
- Predomina el **dibujo**. La línea que marca los contornos es negra. No obstante, en los ejemplos más recientes es una pintura **policroma**, con tonos ocres, amarillos, rojos y negros.
- Las figuras son **naturalistas** y estáticas; muchas veces, el propio relieve de la roca sugiere el volumen.
- La temática dominante es **animalística**. El animal más representado es el caballo, seguido de bisontes, cabras, mamuts y bóvidos. Aparecen en diferentes posiciones y a veces los encontramos superpuestos, pero **no forman escenas**. Se representan juntos animales que no conviven en la vida real aunque hay excepciones como los ciervos y los caballos de la cueva francesa de *Lascaux* o los bisontes, caballos y renos de *Font de Gaume*. En ocasiones aparecen atravesados por flechas.
- También abundan las representaciones de **manos** y numerosos **signos** abstractos, de difícil interpretación. No es frecuente ver la figura del **hombre**, y, cuando aparece, recibe un tratamiento sorprendente, mitad humana, mitad animal, muy esquematizada.
- Hay varias interpretaciones de la **función** del arte parietal. Algunos consideran que se hacía por la mera satisfacción artística, arte por el arte. Otros lo relacionan con el totemismo. Pero la interpretación más aceptada es la **función mágica**, que pone en relación estas obras con ceremonias para propiciar la caza y la fecundidad. Mediante la magia simpática, según la cual lo semejante produce lo semejante, el ser humano se siente capaz de influir sobre cualquier objeto representado: el hombre del Paleolítico superior, actuando sobre las imágenes de los animales, realizando ritos mágicos sobre ellas, pensaba obtener más fácilmente la caza o la multiplicación de la especie.

1.2.2. Ejemplos

Los mejores ejemplos españoles están en la sala de los Policromos de la Cueva de Altamira, en *El Castillo* (manos en negativo) y en la cueva de Tito Bustillo. En Francia son importantes las pinturas de Lascaux (Sala de los toros)

2. MESOLÍTICO

A partir del X milenio a. C. se inició un cambio climático: el aumento de las temperaturas produjo modificaciones en la fauna y creó mayores dificultades para la supervivencia, al desaparecer los animales que solían cazar.

Una de las manifestaciones artísticas más destacadas de este periodo es la pintura rupestre de la **zona levantina española**, que se extiende por un área geográfica que abarca, paralela a la costa mediterránea, desde los Pirineos hasta el norte de Granada. Hacia el interior incluye también las actuales provincias de Albacete y Teruel. Los ejemplos más interesantes están en los abrigos de *Cogull* (*Danza ritual*), *La Valltorta* (*Escena de caza de ciervos*). La cronología de la pintura levantina es muy discutida, probablemente porque sus manifestaciones trascienden las fronteras del Mesolítico y se extienden por el Neolítico y hasta la Edad de los metales, con fechas que oscilarían entre el 6.000 y el 1.200 a. C.

Esta pintura levantina se **caracteriza** por:

- Se localiza en **abrigos** rocosos al aire libre.
- Utiliza un estilo lineal, casi de siluetas, con una clara tendencia a lo **esquemático**.
- En la mayor parte de los casos son pinturas **monocromas** (en negro, en blanco y en tonos rojizos).
- Representan **escenas**, con sentido narrativo, llenas de vida, en las que los **hombres** comparten protagonismo (escenas de caza, danza, recolección) junto a los animales.
- Muestra gran interés por el **movimiento**, representando a hombres y animales en actitudes dinámicas.

Las **interpretaciones** son también variadas, pero se acepta en general que la principal motivación era narrar sus ritos, sus ceremonias, con un interés conmemorativo.

3. ARTE PROTOHISTÓRICO (NEOLÍTICO Y EDAD DE LOS METALES)

La **Revolución neolítica**, con el descubrimiento de la **agricultura** y de la **ganadería**, convirtió al hombre en sedentario y productor. Se iniciaron decisivos cambios sociales, económicos, religiosos y artísticos. La pintura tendió hacia la geometría y la abstracción. Es la época en que aparece la **cerámica**.

Desde fines del Neolítico y extendiéndose durante la **Edad de los Metales**, hay que destacar el nacimiento de la arquitectura, representada por los monumentos megalíticos.

3.1. ARQUITECTURA MEGALÍTICA

Se llama arquitectura megalítica porque emplea **bloques de piedra** de tamaño colosal (*megas*: grande; *lithos*: piedra), que probablemente cortaban mediante cuñas de madera y transportaban en trineos hechos con troncos, debidamente engrasados. Su área de

difusión abarca la cuenca del Mediterráneo y la Europa atlántica. La inmensa mayoría se datan entre el 4.000 y el 2.000 a. C. Hay varios **tipos de construcciones megalíticas**:

- Los **menhires** son piedras alargadas, clavadas verticalmente en la tierra; cuando se disponen en hileras, como formando una avenida, son los **alineamientos**. En **Carnac**, en Bretaña, hay varios, paralelos, que superan un kilómetro de longitud. Desconocemos su finalidad.
- Cuando los menhires se disponen en círculo reciben el nombre de **cromlech**; el más espectacular es el de **Stonehenge** (hacia 1750 a C.), construido en tres fases y formado por tres círculos concéntricos, en cuyo interior hay tres trilitos. No sabemos exactamente cual es su función aunque hay varias hipótesis (culto a los muertos, calendario, santuario solar para ceremonias, etc.)
- Los **dólmenes** eran enterramientos colectivos. Los forman varios bloques verticales o ligeramente inclinados, cubiertos por otro horizontal. Estaban tapados con tierra por el exterior. En la Península hay numerosos ejemplos como el de **Dombate** en La Coruña o el de **Laguardia**. Cuando el dolmen forma un pasillo que lleva a una cámara funeraria, se le llama **de corredor**. Los ejemplos más característicos están en Andalucía, destacando los de **Menga** (Málaga) y de **Soto** (Huelva).

3.2. ARQUITECTURA TALAYÓTICA

De la arquitectura megalítica parece derivar la arquitectura *talayótica* que se desarrolla en el I milenio a. C. en las **Islas Baleares**. Las **construcciones** típicas son:

- Las **navetas**, tumbas colectivas, en forma de pirámide truncada, que recuerdan a las mastabas egipcias, pero terminadas hacia el fondo a modo de ábside semicircular. Se localizan preferentemente en Menorca.
- Las **taulas**, como la de tienen forma de grandes mesas formadas por una o dos piedras de unos 3 m, que hacen de soporte, y otra plana colocada horizontal sobre ellas. No se conoce su función, aunque se suelen relacionar con ceremonias religiosas.
- El **talayot** era una torre vigía de planta circular o cuadrada. En su interior, tiene una cámara con falsa bóveda apoyada en un pilar. Algunos talayotes tienen varios pisos, con escaleras. Servían de torres defensivas o de vigilancia en los recintos amurallados de los poblados. Es un tipo de construcción ampliamente difundido tanto en Mallorca como en Menorca.

ARTE IBÉRICO

En el primer milenio anterior a Cristo, como consecuencia, sobre todo, de su proverbial riqueza metalúrgica, la Península Ibérica fue foco de atracción de pueblos foráneos, que se asentaron en ella e influyeron sobre las culturas indígenas.

La impronta de **fenicios y griegos**, pueblos comerciantes del Mediterráneo occidental, es patente en todas las áreas costeras levantinas y en el Valle del Guadalquivir, donde surgió la primera civilización autóctona peninsular, la **tartésica**.

De la amalgama de la tradición autóctona y de los aportes mediterráneos, griegos y fenicios, se originó la que denominamos **cultura ibérica**, en el área levantina y del Guadalquivir. Su marco cronológico abarca desde el siglo VI a. C. hasta la conquista romana en el siglo II a. C.

1. ESCULTURA IBÉRICA

Son muy abundantes los restos de **arquitectura** ibérica, de la que se conservan poblados amurallados, necrópolis y santuarios. Tienen un indudable interés arqueológico que viene acrecentado porque en ellos se ha encontrado magníficos ejemplos de escultura, abundantes armas de bronce y excelentes vasos de **cerámica**.

La gran aportación artística de la cultura ibérica es su peculiar **escultura**, cuyos mejores ejemplos muestran la influencia griega. Aparecen varias modalidades:

- **Exvotos de bronce**: figurillas de pequeño tamaño, de apenas unos centímetros, someramente modeladas.
- **Exvotos de piedra**, de apariencia hierática y cincelado esquemático. Muchas de estas esculturas son bustos, aunque la más famosa, la *Gran Dama Oferente* del Cerro de los Santos, es una estatua completa. Fue encontrada en Montealegre (Albacete) en el santuario del que proviene su nombre.
- Figuras de **animales o seres híbridos**, que se colocaban ante los monumentos funerarios y que, con seguridad, son genios protectores de los difuntos. El más conocido es la *Bicha de Balazote*.
- También están relacionadas con la vida de ultratumba dos esculturas que representan divinidades femeninas: las damas de Elche y de Baza. La *Dama de Elche* es un busto, pero es posible que perteneciera a una figura de cuerpo entero. La cavidad que tiene en la parte posterior parece destinada a contener las cenizas de un difunto. Lleva como adorno un complicado tocado compuesto de tiara, rodetes y arracadas, que nos recuerdan la orfebrería tartésica. Por el contrario, la plasticidad del rostro remite al *estilo severo* griego. Se cree que es del siglo IV a. C.

La *Dama de Baza* es una estatua sedente entronizada, quizás una diosa de los infiernos, que conserva abundantes restos de policromía. Su atuendo recuerda al de la Dama de Elche, pero el modelado es más rudo lo que la relaciona con una tendencia artística más popular. El plegado zigzagueante de los bordes de la túnica es deudor del *arcaísmo griego*. También tiene, en un lateral, un hueco cinerario.

ARTE EGIPCIO

1. INTRODUCCIÓN

1.1. MARCO GEOGRÁFICO Y CONTEXTO HISTÓRICO

Según el historiador griego **Heródoto**, Egipto era un *don del Nilo*. El río atraviesa el país de sur a norte y con sus inundaciones anuales fertilizaba los campos y aseguraba la riqueza agrícola; era, además, un magnífico medio de comunicación interior. Egipto estaba defendido por la naturaleza: inmensos desiertos al este y al oeste, macizos montañosos al sur, y al norte el mar; por eso se caracterizó por su aislamiento, sin apenas invasiones extranjeras, y por eso la civilización egipcia tuvo continuidad durante siglos.

Según la tradición, en torno al 3100 a. C., tuvo lugar la unificación del **Bajo** (el delta) y el **Alto Egipto** (las tierras del valle), dando comienzo a la Primera dinastía. Tres etapas destacan en el Egipto faraónico:

- **Imperio Antiguo** (Tercer milenio a. C.), hasta la dinastía VI.
- **Imperio Medio** (Primer tercio del segundo milenio a. C.), que se extiende de la XI a la XIII dinastía.
- **Imperio Nuevo** (Segunda mitad del segundo milenio a. C.): desde la XVIII a la XX dinastía.

Durante el primer milenio entramos en la llamada **Baja Época**, tras la que Egipto cayó en manos, primero, de los persas, luego de Alejandro Magno, hasta ser conquistado finalmente por los romanos en el año 30 a. C.

1.2. FUNDAMENTOS DEL ARTE EGIPCIO

- ♦ **La vida agraria:** Cada año, tras la inundación, los egipcios se veían obligados a aplicar la **geometría** para reorganizar sus campos de cultivo. Esta práctica dejó su impronta en las formas arquitectónicas (simplificación, repetición rítmica...). Asimismo el **medio vegetal** se refleja en el arte: en los motivos de los capiteles, en la forma fasciculada de las columnas, en los temas pictóricos, etc.

- ♦ **La religión:** El pueblo egipcio fue intensamente religioso. Sus múltiples dioses tenían forma humana, mezclada, a veces, con rasgos animales. **Ra**, el sol del mediodía, era el dios creador que *"abrió sus brazos amorosos desde el cielo y abarcó con ellos las tierras del río, y con su calor nació el país"*. El ideograma de esta cosmogonía era la pirámide, cuyo vértice simbolizaba a Ra, y cuyas caras eran los brazos/rayos del dios que descendían hacia las tierras de Egipto. Daban también gran importancia a las **creencias en el más allá**, fundadas en el **mito de Osiris**, el dios que con su resurrección periódica marcaba el ritmo de la vida agraria y que juzgaba las almas y decidía su destino eterno. Por ello los egipcios momificaban los cuerpos, para que pudiesen esperar en la otra vida la llegada del alma (el **ba**) y del espíritu (el **ka**), y los enterraban en tumbas, destinadas a contener la momia, albergar el alma y guardar los bienes del difunto para que pudiese llevarlos intactos a la vida de ultratumba.
- ♦ **Poder absoluto:** El **faraón** era un dios en la tierra que garantizaba el orden del mundo y la fertilidad de los campos. La religión alió sus fuerzas a las del soberano y ello confería al estado y al arte egipcio unidad y continuidad.

2. ARQUITECTURA EGIPCIA

La arquitectura responde a los principios de la cultura egipcia: sus creencias dieron lugar a la construcción de templos para sus dioses y de tumbas para conservar los cuerpos de los muertos. También hubo arquitectura doméstica pero fue edificada en materiales más efímeros, por lo que los restos conservados son escasos.

2.1. CARACTERES DE LA ARQUITECTURA

- **Materiales:** Construían preferentemente en piedra, que cortaban en grandes bloques regulares (*sillares*). Los disponían en hiladas, *a hueso*.
- Es una arquitectura **arquitrabada** (*adintelada*) basada en líneas rectas, con formas de gran simplicidad geométrica y de apariencia rítmica (repetición y progresión). Debido a la luminosidad intensa del clima egipcio, las cornisas se rematan en *gola* o *caveto* para resaltar la linealidad de los perfiles.
- El **soporte** más característico es la *columna*, aunque ocasionalmente emplearon pilares. Las columnas tienen una pequeña *basa* circular; el *fuste* es *fasciculado* o liso, con frecuencia *bulboso*; y el *capitel* decorado con motivos casi siempre vegetales (*palmiforme, papiroforme, lotiforme, hathórico...*); sobre el capitel se dispone un grueso *ábaco* en el que descansa el *arquitrabe*.
- **Volúmenes y espacio:** Los egipcios daban poca importancia arquitectónica al espacio interior, que es compartimentado y angosto y poco iluminado, difícilmente mensurable. Valoran más los volúmenes externos que son macizos, sencillos y geométricos, y nos transmiten la impresión de robustez y reposo.

- **Monumentalidad:** La arquitectura egipcia alcanza grandes proporciones ya que su función, política y religiosa, era la de reflejar el poder del faraón y el poder de la religión, impresionando al espectador.

2.2. ARQUITECTURA FUNERARIA (Moradas para la eternidad)

- Las **mastabas** surgieron en el Imperio Antiguo para los faraones. Con la aparición de las pirámides, la mastaba quedó reservada para altos dignatarios de la corte. Su construcción exterior es maciza, de planta rectangular y con los muros en talud, trapezoidales, lo que le da forma de pirámide truncada. La mastaba exterior se completa con una cámara funeraria subterránea, a la que se accedía por un pozo, que se cegaba después del sepelio. En la parte edificada al exterior suele tener una pequeña capilla para ofrendas y un *serdab* o habitación para el doble del difunto. Hay numerosos restos de mastabas en las **Necrópolis de Saqqarah** y de **Gizeh**.
- **Pirámides:** Durante la III dinastía, la superposición de mastabas dio lugar a la pirámide escalonada, como la del faraón **Zoser** en Saqqarah. El arquitecto fue Imhotep, que también fue médico y sumo sacerdote. La pirámide formaba parte de un recinto amurallado que albergaba también un templo, un palacio y otras dependencias. Desde la IV dinastía las pirámides son geoméricamente perfectas como las de los faraones **Keops, Kefrén y Micerinos**, en la necrópolis de Gizeh. Su construcción se iniciaba por la cámara sepulcral, por debajo del nivel del suelo, y a partir de ahí se iban *amontonando* los sillares en hiladas escalonadas. Las caras exteriores se recubrían con piedra más fina, que se pulía cuidadosamente. En su interior había otras cámaras falsas y corredores que se cegaban tras el entierro. Las pirámides orientan sus caras a los cuatro puntos cardinales, y su altura es igual a la mitad de la diagonal del cuadrado de la base. Al pie de cada pirámide había un templo funerario, de culto al faraón, al que se accedía por una calzada desde el *templo del valle* situado a la orilla del Nilo.
- En el Imperio Medio, aunque se siguieron construyendo pirámides, en materiales pobres, aparecieron los **hipogeos**, tumbas excavadas en los acantilados del río (como en **Beni Hassan**). Durante el Imperio Nuevo los hipogeos se excavaron en el suelo, en el **Valle de los Reyes** y en el **Valle de las Reinas**, cerca de Tebas. Se accedía al interior por una rampa descendente que conducía hasta las cámaras funerarias, cuyas paredes se decoraban con pinturas murales.

2.3. ARQUITECTURA RELIGIOSA

Los templos estaban dedicados a los dioses, aunque también los había, como ya hemos visto, con función funeraria. Encontramos varios tipos:

- **Templos adintelados:** Fueron la gran creación arquitectónica del **Imperio Nuevo**. El modelo más repetido constaba de las siguientes partes:
- Una **Avenida** de acceso bordeada por dos hileras de esfinges (de carneros en el gran templo de Amón en Karnak) que servían de protección contra los espíritus maléficos.
 - **Obeliscos**, símbolos del sol. Son esbeltos monolitos decorados con relieves rehundidos.
 - La fachada con dos **pilonos** monumentales: se trata de grandes masas macizas, en forma de tronco de pirámide, que flanquean el vano adintelado de acceso al templo.
 - Un patio porticado, **sala hipóetra**, rodeado de columnas. A ella podía acceder el pueblo en las celebraciones en honor a los dioses.
 - A continuación había una o varias salas **hipóstilas**, cubiertas y columnadas, a la que sólo tenían acceso los sacerdotes o miembros de la familia real.
 - Al fondo, en el **santuario** estaban la cámara del dios, la sala de la barca sagrada, la sala del tesoro... Únicamente podían entrar el faraón o el sumo sacerdote.

Todas estas dependencias se suceden a lo largo de un eje longitudinal. Según vamos adentrándonos en el templo, los dinteles son más bajos y las salas se tornan cada vez más oscuras y misteriosas.

Los templos adintelados más importantes se encuentran en los santuarios de **Karnak** y **Luxor** (dedicados a Amón, dios supremo de Tebas) y fueron construidos en el Imperio Nuevo. Más tardíos son los de **Edfú** (dedicado a Horus) y **Philae** (santuario de Isis), ya en la Baja Época.

- **Hemispeos:** Son templos de carácter funerario, que tienen dos partes, una exterior en terraza y otra excavada en la roca. El mejor conservado es el de la reina **Hapsetsut** (en Deir el Bahari, cerca de Tebas) del Imperio Nuevo. Consta de tres terrazas sobre pilares, unidas por rampas. Utiliza capiteles protodóricos. Sus perfiles se adaptan magistralmente al paisaje del entorno.
- **Los Speos:** Son templos conmemorativos, excavados en la roca. En **Abu Simbel**, en Nubia, se conservan el speos del faraón Ramsés II (speos mayor) y el de la esposa real, Nefertari. Sus fachadas se abren como gigantescos pilonos tallados en la roca, con estatuas en los frentes. En el interior de ambos hay una sala que da acceso al santuario y al altar. Al amanecer de los equinoccios, los rayos del sol llegan al fondo del speos de Ramsés, a unos 60 metros de profundidad, e iluminan la estatua de Osiris.

3. ESCULTURA

3.1. CARACTERÍSTICAS

- **Tema y función:** El tema principal de la escultura egipcia es la **figura humana**, aunque también encontramos animales o figuras híbridas que representan a dioses. La función principal es **funeraria**: en las tumbas se colocaban estatuas del difunto, *dobles* que les garantizaban la vida en el más allá, si su cuerpo desaparecía. Hay también escultura religiosa de los dioses y escultura **monumental** en las fachadas de los templos. El carácter funerario de la mayor parte de la escultura y la necesidad de que durase eternamente condiciona sus formas y sus características plásticas.
- **Materiales:** Como material predomina la **piedra**, por su resistencia la paso del tiempo. Emplean, sobre todo, piedras *duras* como el basalto, la cuarcita y el granito; en menor medida se usan otras de menor dureza como la caliza. A veces, para representar a los sirvientes o a cortesanos, usaron otros materiales como la terracota o la madera.
- **Formas cerradas:** Son esculturas *macizas y compactas*, sin elementos salientes, de contornos pulidos y redondeados, que en ocasiones son *estatuas-bloque*.
- **Inexpresividad:** Puesto que representan a los muertos, descartan todo aspecto momentáneo de vida, todo sentimiento. La única fuerza expresiva se concentra en la **mirada**.
- Son figuras **naturalistas**, con cierta **idealización** formal, que resulta de aplicar proporciones cuidadosamente establecidas entre todas las partes del cuerpo. Empleaban el puño como módulo de proporción y consideraban que la altura ideal de una figura era de 18 puños. Frecuentemente aplican el **tamaño jerárquico** entre personajes, para señalar la importancia social de cada uno.
- **Hieratismo:** Su actitud es solemne e inmóvil, de apariencia ceremonial, con la mirada 'congelada', fija hacia el frente, como si estuvieran *en presencia de la divinidad*.
- **Posturas convencionales:** Son figuras sedentes o erguidas, siempre estáticas, de apariencia simétrica, con los hombros y las caderas rectas. Al varón se le representa con un pie adelantado, a la mujer con los pies juntos, a ambos con los brazos pegados al cuerpo. Los hombres visten un pequeño faldellín y las mujeres una túnica larga que se ciñe a las formas corporales.
- Las figuras pueden estar **policromadas**, aplicando colores planos. La mujer lleva la piel de color claro, el hombre de color tostado, más oscuro.

- Decoraban los muros de los templos y las tumbas con **Relieves**, caracterizándose por:
 - Representan a las figuras de forma bidimensional. Es una óptica conceptual, no visual, ya que combinan en la misma figura una **doble proyección** frontal y de perfil: cada parte del cuerpo aparece en la visión que consideran más significativa: el ojo y el torso de frente; la cabeza, los brazos y las piernas de lado.
 - Las figuras están perfectamente **contorneadas** y aisladas entre sí.
 - Representación conceptual del espacio. No hay interés por la profundidad, sino que las figuras se disponen en un **plano único**. Frecuentemente se divide el espacio en franjas o **registros**.
 - Aplican el **horror vacui**, es decir ocupan uniformemente la totalidad de la superficie mural.
 - Aunque emplearon diferentes **modalidades** hay una tendencia al empleo de relieve muy plano (a veces policromado) en los interiores, y rehundido en el exterior.

3.2. EJEMPLOS

El **Imperio Antiguo** es una época de gran brillantez escultórica, como lo muestran la estatua sedente del faraón en *Kefrén*, *Rahotep*, *Nofret* y el *Grupo de Micerinos*, todos ellos de la IV dinastía; y los *Escribas sentados* y el *Alcalde del pueblo*, de la V dinastía. Con la VI, aparecen los *oushbetis*, estatuillas funerarias de sirvientes, en caliza o madera, de 25 a 35 cm.

La producción de *oushbetis* se intensificó en el **Imperio Medio**. En esta etapa, las estatuas de los faraones adquieren un mayor realismo que expresa rasgos de su carácter, como se observa en la del faraón *Sesostris III*.

En el **Imperio Nuevo**, durante la dinastía XVIII, tuvo lugar la **revolución Amárnica**. La llevó a cabo Amenofis IV, que tomó el nombre de Akhenatón e implantó una religión próxima al monoteísmo. Trasladó la capital a El-Amarna donde adoraba a su dios Atón, representado como un disco solar radiante. Para Akhenatón la verdad debe ser la base de la moral y del arte, por ello el arte *amárnico* tiende al realismo, en ocasiones expresionista y exagerado. La estatua de *Akhenatón*, de vientre abultado y cráneo alargado, o los relieves en que aparece la familia real son muestras interesantes de esta etapa. Conocemos el nombre del escultor Tutmés, que dotó a sus figuras de bellísima estilización, autor del *busto de Nefertiti*, la esposa del faraón, una de las obras más bellas del arte egipcio.

Tras el paréntesis de Akhenatón, Egipto volvió al politeísmo y la escultura retornó a sus cauces tradicionales, como vemos en la estatua sedente de *Ramsés II*, en los *Colosos de Memnón* o en las estatuas gigantescas de las fachadas de los templos de *Abu Simbel*.

4. PINTURA

4.1. CARACTERÍSTICAS

Abundan las **pinturas murales**, hechas al **temple**, para decorar los muros de los **hipogeos**. Preparaban el soporte mural con una fina argamasa de arcilla y cal, después trazaban una cuadrícula a partir de la que dibujaban los contornos de las figuras, las coloreaban y, por último, las barnizaban. También pintaron, sobre papiro, los *Libros de los Muertos*, que se depositaban en las tumbas.

- Es pintura **lineal**, de línea cerrada y precisa con la que delimitan claramente los contornos. Probablemente la dibujaban mediante estarcido.
- Los **colores** (ocres, verde, rojo, negro, blanco, azul...) son intensos, **planos** y contrastados. Apenas se interesan por el volumen.
- Sus **características estilísticas** (horror vacui, convencionalismo del espacio, concepción de las figuras, etc.) son similares a las señaladas para los relieves.
- Representan escenas variadas (ceremonias funerarias, ofrendas, escenas cotidianas, temas agrarios, etc.), vistas desde una **óptica narrativa**.

4.2. EJEMPLOS

Aunque hay algunas obras maestras más antiguas (*Ocas de Meidum*, Imperio Antiguo), los ejemplos más abundantes y mejor conservados se encuentran en hipogeos del Imperio Nuevo: *Hipogeo de la reina Nefertari*, *Tumba de Nebamón*, *Tumba de Nakth*, etc.

ARTE MESOPOTÁMICO

1. INTRODUCCIÓN

La antigua **Mesopotamia**, nombre cuyo significado etimológico en griego es *país entre ríos*, abarcaba un amplio territorio en torno a los ríos Tigris y Eúfrates. A diferencia de Egipto, Mesopotamia fue lugar de paso, de mezclas de razas, crisol de sucesivas y diferentes culturas.

Mesopotamia entró en la historia en el **III milenio a. C.**, en el que se sucedieron los períodos **sumerio**, **acadio** y **neosumerio**. Sumerios y acadios eran pueblos sedentarios asentados en las tierras bajas, agricultores y ganaderos, que formaban ciudades estado, gobernadas por reyes sacerdotes a los que llamaban *patesis*. Poseían desde la etapa sumeria, un sistema evolucionado de escritura, llamada *cuneiforme*.

Durante el **II milenio a. C.**, pueblos semitas procedentes del Oeste crearon un estado, con capital en Babilonia, unificando todas las ciudades. Promulgaron un código de leyes y organizaron el denominado **Primer Imperio Babilónico**, cuyo rey principal fue Hammurabi.

A comienzos del **I milenio a. C.**, los **asirios**, que habitaban en la Mesopotamia alta, sometieron a todo el país y establecieron su capital en Assur. Era un pueblo belicoso y conquistador que mantuvo un gobierno cruel y despótico hasta el siglo VII a. C. Le sucedió el **Imperio Neobabilónico**, un estado efímero, que en el 539 a. C. fue conquistado por los **persas**.

El arte en Mesopotamia se caracterizó por estar al servicio del poder (palacios) y de la religión (templos). Es manifiesta la importancia concedida a la geometría y al ritmo, a la repetición y a la simetría.

2. ARQUITECTURA

Desde la etapa sumeria, encontramos una arquitectura que no sólo mantuvo sus principios a lo largo de todas las culturas que fueron sucediéndose, sino que también influyó en otros pueblos como el persa.

Cinco son los **fundamentos** principales de esta arquitectura:

- El **material constructivo** fue la arcilla, con las que elaboraban **adobes y ladrillos**. Apenas se empleó la piedra, debido a su escasez en la zona.
- Los **muros**, al edificarse en materiales pobres, son muy gruesos para alcanzar consistencia y servir de aislamiento contra el calor y frío.
- **Elevan sus edificios sobre terrazas o plataformas**, para aislarlos de la humedad provocada por las frecuentes inundaciones de los ríos.
- **Utilizaron el arco y la bóveda**, porque con ladrillo y adobe era imposible construir *arquitrabes*.
- Revestían los muros con **cerámica vidriada**, que protegía el adobe y el ladrillo y que también embellecía la arquitectura con su esmaltado cromatismo.

Apenas hay **arquitectura funeraria**. Destacan los *hipogeos de Ur*, de época sumeria, dieciséis tumbas formadas por cámaras subterráneas con rampas de acceso y cubiertas por bóvedas. En ellas se han encontrado valiosos objetos como joyas, arpas, soportes de ofrendas. Es famoso el *Estandarte de Ur*.

Arquitectura religiosa: Aunque ya los sumerios y los acadios construyeron templos y palacios, fue en el período neosumerio cuando surgió el **ZIGURAT**, su principal creación. El zigurat formaba parte de un conjunto arquitectónico civil y religioso. Era una gran torre escalonada que abarcaba hasta siete pisos en tamaño decreciente, a los que se ascendía por grandes escalinatas o rampas, y que tenía un pequeño templete en lo más

alto. Esta enorme obra hecha de adobe estaba recubierta de ladrillos esmaltados, de un color en cada planta, y tenía una doble función de templo y de observatorio de las estrellas. Apenas quedan algunos restos derruidos como los del *Zigurat de Nanna*, dios de Ur.

Los **palacios** cobraron importancia a partir del Primer Imperio Babilónico. Eran en realidad ciudades palacio ya que, además de la residencia real, incluían zonas de administración, archivos, almacenes, viviendas e, incluso, escuelas de escribas, funcionarios y sacerdotes. Todas estas dependencias se distribuían alrededor de patios.

Los reyes asirios construyeron magníficos palacios de los que el mejor conservado es del rey Sargón II en *Khorsabad*. Son famosos los toros alados que protegían el acceso al salón del trono.

La gran obra del Imperio Neobabilónico fue la reconstrucción de Babilonia, llevada a cabo por Nabucodonosor. La principal entrada a la ciudad era por la *Puerta de Istar*, formada por dos torreones que flanquean el arco central de medio punto. Toda la obra, de unos 12 m de altura, se encuentra recubierta de ladrillos esmaltados y moldeados con figuras de animales sagrados. En el ángulo nordeste del palacio, estaban situados los *Jardines Colgantes* que mandó construir Nabucodonosor para su esposa. Consistían en unas construcciones escalonadas en terrazas, sobre las que había todo tipo de plantas y árboles exóticos.

3. ESCULTURA

3.1. CARACTERÍSTICAS

- Son frecuentes las **estatuas exentas** (generalmente *exvotos* dedicados a sus dioses), las **estelas conmemorativas** y los **relieves** de piedra para decorar los muros de los palacios.
- Los **materiales** utilizados son, además de la arcilla cocida, piedras como la diorita o el alabastro.
- El **canon** de las figuras suele ser corto, desproporcionado.
- El **volumen** de las figuras de bulto redondo es muy cerrado, de formas geométricas redondeadas. Destacan por su frontalidad, sus enormes ojos y pies, su postura recogida y su hieratismo. En los relieves emplean convencionalismos que nos recuerdan a los egipcios, como representar el cuerpo de frente y la cabeza y los pies de perfil.

3.2. EJEMPLOS

El arte figurativo en **época sumeria** tuvo frecuentemente función conmemorativa: varias *estelas*, decoradas toscamente en registros, rememoran hechos históricos de

importancia; la más famosa es la *Estela de los Buitres*. También hay *exvotos*, en bulto redondo, como el llamado *Intendente Ebih-il*.

La **escultura acadia** exalta el poder de sus reyes y sus hazañas militares: en la **ESTELA DE NARAM-SIN** se conmemora una victoria de este monarca. La escena se distribuye en bandas superpuestas y aplica el tamaño jerárquico al representar al rey de mayor tamaño que sus soldados y que los vencidos.

Las mejores esculturas de la **época neo sumeria** representan a *Gudea*, patesi que gobernó en Lagash. Son unas treinta estatuas, en diorita negra, en las que vemos al personaje con la típica vestimenta de su pueblo y con las manos juntas en actitud orante. Con frecuencia, en la parte inferior de la túnica, aparecen inscripciones cuneiformes con plegarias a los dioses.

La pieza más significativa del **Primer Imperio Babilónico** es el *Código de Hammurabi*, un monolito cilíndrico de 2,25 m de altura, hecho en basalto, que lleva grabados los 282 artículos legislados por Hammurabi. En la parte superior, un relieve nos muestra al monarca recibiendo las leyes de manos del dios Shamash.

Los asirios asimilaron los convencionalismos anteriores. Ornamentaron los muros de sus palacios con **relieves** en alabastro, la mayoría escenas bélicas o de caza, que son muy reveladores de sus formas de vida y nos muestran su carácter belicoso y violento. En el tratamiento de los animales consiguen una perfecta simbiosis de realismo y de sentido de la tragedia y del dolor. *La leona herida* del palacio de Nínive, tal vez la obra más conocida, pone de manifiesto el contraste entre la fiereza del animal, que se resiste a la muerte, y el lastre inerte de su cuerpo malherido. Hicieron también esculturas colosales de **toros con alas** (*lamosus*), representados con cabeza humana y cinco patas, genios protectores que situaban flanqueando las puertas del Salón del trono. Fueron imitados en el arte persa.

ARTE PREHELÉNICO

1. ARTE CRETENSE O MINOICO

Se desarrolló en la **isla de Creta**, en el Mediterráneo oriental. Su historia se divide en tres períodos llamados **minoicos**, denominación que deriva del legendario rey Minos. El momento de máximo esplendor artístico tuvo lugar durante la primera mitad del **II milenio a. C.**, durante el Minoico medio y el Minoico reciente. Los cretenses fueron un pueblo socialmente evolucionado, cuyo soberano no tuvo un carácter sobrenatural ni despótico como los egipcios o los asirios. Su cultura posee rasgos innovadores debido a su estratégica situación y al comercio marítimo (*la thalassocracia*) que le puso en contacto con Egipto y Mesopotamia. Desde el punto de vista artístico, la imagen deja de ser un mero soporte del alma en la vida de ultratumba y tiene ya valor por sí misma. Al dotar a la imagen de autonomía se prepara la estética griega.

➤ **Arquitectura:**

- El **material** más empleado es la piedra, en *sillares* bien labrados, pero también en *mampostería*.
- Es arquitectura **arquitrabada** cuyo edificio más característico es el **palacio**.
- Sus originales **columnas** constan de una sencilla *basa*, un *fuste* tronco cónico invertido y un *capitel* constituido por un grueso *equino* y un *ábaco*. Están policromadas en rojo y negro.
- La obra maestra es el **Palacio de Knossos**, conjunto de dependencias de estructura laberíntica y disposición escalonada. Se alza sobre una amplia ladera, con las construcciones organizadas alrededor de patios rectangulares.

➤ **Escultura:**

- Se conservan obras de pequeñas dimensiones y de materiales en general poco resistentes.
- Se han encontrado numerosas estatuillas dedicadas a la **Diosa de las serpientes**.

➤ **Pintura:**

- Decoraban los **muros** de los palacios, con un sentido muy moderno de la belleza. Emplean algunos convencionalismos egipcios, pero es más dinámica, con una fuerte improvisación y notable ritmo.
- Los **colores** son planos y carece de desarrollo espacial.
- Las mejor conservadas pertenecen al palacio de Knossos: escenas que nos hablan de sus ritos (**Escenas rituales de toros**), de la importancia del mar (**Friso de los delfines**) y de sus gentes (el **Príncipe de los Lirios**).

- **Cerámica:** Tiene sus mejores manifestaciones en la llamada de *Camares*, pintada con temas vegetales o animales (peces, pulpos...) y con motivos geométricos.

2. ARTE MICÉNICO

Se desarrolló en la península del Peloponeso, entre 1.600 y 1.200 a C. Fue obra de una élite militar, los aqueos homéricos, que construyeron ciudades amuralladas como **Micenas**, **Tirinto** y **Argos**, en las que también hay necrópolis con tumbas circulares en que se emplea falsa bóveda (*tholos de Agamenón*).

A sus grandes **recintos fortificados**, de muros ciclópeos, se accede por entradas monumentales. La **Puerta de los Leones de Micenas** está delimitada por tres grandes bloques de piedra y coronada, sobre el dintel, por un relieve triangular que representa dos leones rampantes, ante una columna de tipo cretense, conjunto que se adaptan a la forma triangular del marco.

Proliferó un tipo de vivienda rectangular, el *megaron*, con pórtico de acceso y una sola cámara con cuatro soportes en la parte central y una abertura en el techo para la iluminación y salida de humos. Se cree que el megaron es el antecedente del templo griego.

Son interesantes las piezas de **orfebrería** como la *Mascarilla funeraria de Agamenón*, encontrada en un tholos, y los *Vasos de Vafio* de oro repujado, decorados con temas animales.

ARTE GRIEGO

1. CONTEXTO HISTÓRICO

Aunque Grecia en la Antigüedad estuvo dividida en pequeños estados, la **civilización griega** tuvo caracteres unitarios. Los rasgos de conjunto son el **racionalismo**, el **amor por la belleza** entendida como suprema armonía entre las cosas, y el **antropocentrismo**, ya que consideraban al hombre *medida de todas las cosas*, de acuerdo con la máxima de Protágoras. El antropocentrismo influyó en la religión (los griegos eran politeístas y sus dioses tenían forma y actuaban como seres humanos) y en el arte, que buscó la **medida** y la **proporción**. El arte griego, no está apegado a la religión ni a la magia; es arte por el arte como ideal de belleza.

Tras la invasión de los Dorios, que destruyeron el mundo micénico, Grecia entró en una época oscura, el periodo geométrico, que se extiende hasta el s. VIII a. C. A partir del s. VII comienza la **Etapa Arcaica** (siglos VII y VI a. C.), cuya forma de organización política fue la polis **oligárquica**, pequeña ciudad estado gobernada por los aristócratas terratenientes. En esta época los griegos comienzan las colonizaciones por el Mediterráneo.

En la **Etapa Clásica** (siglos V y IV a. C.), Grecia siguió organizada en polis, en algunas de las cuales (Atenas, Corinto...) nació la **democracia**. A principios del s. V a. C. los griegos vencieron a los persas en las Guerras Médicas, y Atenas, bajo la dirección de Pericles, se convirtió en la capital de la democracia, la cultura y el arte. Sin embargo, a finales de este siglo, las Guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas sumieron a las polis en una crisis que aprovechó Filipo, rey de Macedonia, para unificarlas.

Alejandro Magno, su hijo, conquistó el Imperio Persa, incluido Egipto. Con su muerte, en el año 323 a. C., se abrió la **Etapa Helenística**, que dura hasta la conquista por Roma iniciada en el siglo II a. C. La cultura griega se difundió por Asia y Egipto, territorios del imperio de Alejandro, a la vez que asimilaba elementos orientales.

El **marco geográfico** del arte griego es muy extenso debido a las colonizaciones. Encontramos restos artísticos en la Grecia continental e insular, en las costas de Asia

Menor y en las colonias del Mediterráneo, es decir, en el sur de Italia y Sicilia, Ampurias, Marsella, etc. Este ámbito se amplió con las conquistas de Alejandro.

2. ARQUITECTURA GRIEGA

Aunque los griegos también construyeron algunas obras monumentales, su arquitectura se caracteriza por la **medida y proporción**, a escala humana, en aplicación del principio de que el hombre es la medida de todas las cosas.

El **material** preferido es la **piedra**: mármol, caliza... Los *sillares*, tallados con mimo propio de los escultores, se disponen en *hiladas* regulares, **a hueso**, unidos con grapas metálicas.

2.1. ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA

Los edificios griegos son **arquitrabados**: están contruidos utilizando los **órdenes**. Un orden arquitectónico es un conjunto de tres elementos - *pedestal*, *columna* y *entablamento* - cuyas formas, proporciones y decoración se disponen según normas fijas.

2.1.1. Orden dórico: Es el más sobrio y sus proporciones son las más robustas; por ello se le considera *masculino*. Nació en la Grecia peninsular, la tierra de los dorios.

➤ Columna (elemento arquitectónico sustentante)

- **Carece de basa**; se apoya directamente sobre el *estilobato*, el último escalón del *crepidoma*.
- El **fuste** está formado por *tambores*, perfectamente ajustados. Su diámetro mengua desde el *estilóbato* al capitel y tiene un ligero *éntasis* o abombamiento en su tercio inferior. En la columna encontramos una relación proporcional entre el radio del primer tambor de la base (que sirve de *módulo*) y su altura. Este *canon* se mantiene con escasas variantes, de modo que la altura de la columna dórica oscila desde los 10 módulos de la época arcaica hasta los 14 de los templos clásicos. Por último, el fuste tiene también una serie de acanaladuras o *estrías* en arista viva, cuyo número varía de 14 a 26.
- El **capitel** consta de una o varias molduras finas, el *collarino*; una moldura convexa de sección semicircular, llamado *equino*; y un paralelepípedo de base cuadrada, el *ábaco*, sobre el que descansa el *entablamento*.

➤ El entablamento (elemento sostenido), se compone de tres partes: *arquitraabe*, *friso* y *cornisa*.

- El **arquitraabe**, el *dintel*, está formado por bloques horizontales de piedra lisa.

- El **friso**, que se dispone sobre el arquitrabe, consta de *triglifos* y *metopas*. Los primeros son bloques rectangulares recorridos por una triple acanaladura vertical y con *gotas* en su base; entre ellos se colocan las metopas, pequeñas losas, también rectangulares, que suelen tener relieves decorativos. El número de *triglifos* de cada fachada es el doble que el de columnas, menos uno; las metopas son el doble que las columnas menos dos.
- La **cornisa** es saliente, de perfil rectangular y tiene en su parte inferior unas tabletas aplanadas llamadas *mútuolos*, rematados también por *gotas*.
- El **tejado** es a doble vertiente y forma dos triángulos, *frontones*, en las fachadas del templo.

2.1.2. El orden jónico nació en las costas de Asia Menor. Es de mayor esbeltez y apariencia más ligera que el dórico, y se le consideraba *femenino*.

➤ **Columna:**

- Tiene **basa**. La más usual es la llamada *ática* que combina dos molduras convexas (*toros*) y una cóncava (*escocia*).
 - Su **fuste** no tiene *éntasis* y se halla recorrido por 24 estrías en arista muerta o pulida. La altura oscila entre 16 y 21 módulos.
 - El **capitel** está formado por *collarino*, *equino* con dos grandes espirales o *volutas* a los lados, y un *ábaco* reducido. El equino se suele decorar con *ovas*, mientras que las volutas y el ábaco llevan frecuentemente decoración de *perlas*.
- El **entablamento** está compuesto por un *arquitrabe* dividido en bandas en resalte - llamadas *platabandas* -, un *friso*, liso o con relieves, y la *cornisa* con los frontones.

2.1.3. Corintio: Surgió tardíamente, en el V a. C., y se impuso en la etapa helenística. Es una **variedad del orden jónico**. El **capitel** tiene como decoración una doble fila de *hojas de acanto* en la parte inferior, y en la superior *rosetas* y hojas grandes enroscadas, los *caulículos*. Un *ábaco* sirve el apoyo al entablamento.

2.2. ELEMENTOS DECORATIVOS

El edificio griego se decora con:

- **Relieves y esculturas** en las metopas dóricas, en los frisos jónicos y en los frontones. A veces en las columnas jónicas, en sustitución de los fustes, encontramos figuras de mujer, llamadas *cariátides*.
- **Motivos seriados**, como *rosetas*, *palmetas*, *ovas*, *perlas*, *grecas*..., adornando las molduras.
- **Acróteras**, es decir, figuras de monstruos en las cornisas.
- Las **gárgolas**, canalones en forma de cabezas de animal que disimulan los desagües en las cornisas.

- También tuvieron **policromía**, aunque ha desaparecido.

2.3. CORRECCIONES ÓPTICAS

Para evitar las sensaciones deformantes producidas por la vista humana y conseguir que la apariencia de los edificios fuese armónica y perfecta, los griegos aplicaron, sobre todo en época clásica, una serie de correcciones ópticas de las que el ejemplo arquetípico es el *Partenón*.

- El **crepidoma** está milimétricamente abombado.
- Las **columnas** no son todas iguales, sino que las del centro de la fachada tienen unos centímetros más de altura que en las esquinas. Como consecuencia, las líneas horizontales del **entablamento** no son rectas, sino ligeramente curvas en la parte central.
- La **distancia** entre las columnas es menor en las esquinas.
- Las columnas se **inclinan** ligeramente hacia el interior, para evitar la sensación visual de que se abalanzan hacia el espectador.
- Las columnas de los ángulos son más **gruesas** porque de no ser así parecerían más pequeñas.
- El fuste del orden dórico tiene **éntasis**, para evitar que parezca estrecharse en el centro.
- En el orden **jónico**, los **capiteles angulares** son algo diferentes para no romper la armonía.

2.4. TIPOS DE EDIFICIOS

La práctica totalidad de la arquitectura griega estaba destinada a ubicarse en un marco urbano. Las principales ciudades griegas tenían una serie de edificios y lugares que revelan la importancia concedida a la vida ciudadana y comunitaria: los más importantes eran el templo, el teatro y el *ágora* o plaza pública.

2.4.1. Los templos

El edificio más representativo, el arquetípico del arte griego, fue el templo. Era la casa en que se guardaba la imagen del dios. Los fieles, aunque podían acceder libremente al interior del templo, no se reunían allí para las ceremonias del culto, sino que éstas se celebraban en el exterior ante un altar.

- La **planta** más frecuente era la **rectangular**, derivada del *megaron*. Tiene **columnas** exteriores: si se limitan únicamente a la fachada principal, el templo es *próstilo*; cuando las tiene en el frente y en la parte posterior es *anfipróstilo*; si las hay alrededor de todo el templo es *períptero*; y es *díptero*, si tiene doble hilera de columnas en su torno. Por el **número de columnas de la fachada**, el templo puede ser *dístilo*, *tetrástilo*, *hexástilo*, *octástilo*... También usaron, aunque excepcionalmente, la planta **circular** rodeada de columnas (templo *monóptero*).

- El **interior** del templo rectangular suele tener tres partes: *pronaos* o vestíbulo, *naos* o cella (sala de la estatua), y *opistodomos*, la cámara para guardar las ofrendas.
- Los **exteriores**. Los templos griegos eran construidos para ser admirados desde fuera, en el ámbito urbano, como si de inmensas **esculturas** se tratara. Por eso se cuida **más el volumen exterior que el espacio interior**. Les interesa la envoltura del edificio, la visión general que del templo obtiene el espectador. El templo griego posee más valores escultóricos que arquitectónicos.

2.4.2. El teatro

Consta de una plataforma donde se desarrolla la acción (*escena, skené*); gradas para los espectadores en forma de herradura (*koilon*), adaptadas a la pendiente de una colina; y, entre la escena y el graderío, se dispone una *orchestra* circular para el coro, de donde parten las escaleras que dividen como radios el graderío.

2.5. EJEMPLOS

Los templos más antiguos son de la **época arcaica** como el de *Hera en Paestum*, en la Magna Grecia, de orden dórico.

De la **etapa clásica** son el *Templo de Zeus en Olimpia* y los edificios de la Acrópolis de Atenas. Destruída tras las Guerras Médicas, la **Acrópolis**, fue reconstruida por iniciativa de Pericles, en el **siglo V a. C.**, utilizando mármol pentélico. En ella se encuentran los **Propileos** (entrada monumental); el **Erecteion** (de orden jónico), cuya peculiar planta se debe a que ocupaba un lugar sagrado; el pequeño templo de **Atenea Niké Áptera** (jónico); y el **Partenón**, dedicado a la diosa Atenea Parthenos, patrona de los atenienses. Fue edificado por Ictinos y Calícrates entre 447 y 432 a. C. Es de **orden dórico**, octástilo y períptero, y constituye el prototipo del arte griego por la armonía de sus proporciones y las sofisticadas correcciones ópticas.

De la etapa clásica, pero ya del **siglo IV a. C.**, son la **Linterna de Lisícrates**, en Atenas, y el **Teatro de Epidauro**.

En el **periodo helenístico** se difundieron las formas helénicas por el antiguo Imperio Persa, pero a su vez el arte griego se impregnó de la estética de los pueblos conquistados. Por influencia oriental, se acentuó la decoración y se tendió al colosalismo. Los órdenes se emplearon con mayor libertad, dándose preferencia al corintio. Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno y trazada según el tipo griego de plano regular hipodámico, era célebre por la Biblioteca, el Museo y el Faro, edificios hoy desaparecidos. De época helenística son el **Olimpeion** en Atenas y el **Altar de Zeus**, de la acrópolis de Pérgamo.

3. ESCULTURA GRIEGA

La escultura griega constituye uno de los capítulos más brillantes de la Historia del arte universal. Gran parte de las piezas originales se han perdido, pero disponemos de multitud de **copias** romanas, que si bien no son más que un pobre reflejo de la escultura griega, han provocado la admiración en generaciones de amantes del arte.

3.1. CARACTERÍSTICAS

- Los principales **materiales** fueron el **mármol**, cincelado y pulido, y el **bronce**, fundido *a la cera perdida*. Las obras de mármol recibían policromía, que casi nunca se ha conservado pero de la que quedan restos. La mayor parte de las esculturas de bronce se ha perdido, dada la posibilidad de refundirlas; de las más importantes conservamos copias romanas hechas en mármol. También realizaron obras en **terracota** y en metales preciosos, como las llamadas *crisoelefantinas* (de oro y marfil).
- El tema principal de la escultura griega es la **figura humana** en representaciones de dioses, héroes, atletas, etc. Su realización plástica no se mantiene invariable sino que **evoluciona** y avanza. Desde la rigidez y frontalidad de las obras arcaicas, se progresó en la búsqueda del **movimiento**, del desarrollo en el **espacio** y de la **relación proporcional entre las partes del cuerpo**. Una vez conseguida la forma arquetípica en la etapa clásica, el camino condujo a la expresión del **sentimiento** en el periodo postclásico y al **patetismo y emoción** de algunas escuelas helenísticas.
- La escultura griega tiende al **naturalismo idealizado**: son figuras carentes de defectos, arquetipos perfectos que buscan la belleza ideal.

3.2. EVOLUCIÓN DE LA ESCULTURA

3.2.1. Etapa arcaica (Siglos VIII a VI a. C.)

Las imágenes de culto más antiguas fueron las *Xoana*, de madera, pero no quedan restos. El repertorio del escultor griego arcaico incluye fundamentalmente dos temas: el hombre desnudo y la mujer vestida.

- El *Kouros* es una representación en piedra de un hombre joven desnudo. Tiene carácter votivo, es decir de agradecimiento a los dioses, por el triunfo en una competición atlética. La influencia egipcia es manifiesta en el volumen cerrado y en la frontalidad: aunque los *kouroi* están representados de pie y adelantan la pierna izquierda, su cuerpo es rígido y los brazos están pegados al cuerpo con los puños cerrados. Su anatomía es precaria: los músculos son planos o apenas modelados, a veces tan sólo marcados por surcos incisivos; los ojos aparecen almendrados y prominentes y el pelo tiene trazos geométricos. Muestran una mueca en los labios, la *sonrisa arcaica*, que parece querer dotarles de una vida que los hace

inconfundibles con las obras egipcias. Entre los ejemplos más conocidos están el *Kouros de Anavyssos*, el *Moscóforo* y el *Efebo de Kritios*.

- La *Koré* aporta soluciones para la representación de la anatomía femenina vestida. Las más antiguas son la *Dama de Auxerre* y la *Hera de Samos*, ambas del siglo VII a C. Durante la segunda mitad del siglo VI a C. se realizaron en Atenas numerosas figuras femeninas para exvotos en los templos de la Acrópolis. Son las *Korai de la Acrópolis*. En ellas, la sonrisa arcaica o el cabello, trenzado geométricamente, se complementa con los pliegues de la ropa que caen paralelos o en abanico. Visten a la moda jónica, con una túnica fina (*chiton*) y un manto (*himation*).

3.2.2. Periodo clásico (Siglos V y IV)

La mayoría de las obras de este periodo se conocen por copias romanas. Se suele hablar de tres etapas:

- En la **primera mitad del s. V a. C.** se produjo la **transición al clasicismo**. La escultura comenzó a liberarse del arcaísmo, eliminando la sonrisa y los ojos almendrados, y buscó el movimiento mediante un incipiente desarrollo de la figura en el espacio. Podemos constatarlo en el *Poseidón del Cabo Artemision*, figura de bronce que muestra el contraste entre el movimiento de las extremidades y la rigidez del torso. A esta etapa, denominada también **estilo Severo**, pertenecen el *Auriga de Delfos*, los *Frontones del templo de Zeus* en Olimpia y el *Trono Ludovisi*.
- La **plenitud del Clasicismo** se alcanzó en la **segunda mitad del s. V a. C.** La escultura griega clásica busca la belleza ideal en la **armonía y proporción**. El cuerpo humano desnudo se concibe como un edificio unitario, aunque sus partes deben mostrar también con claridad sus líneas fronterizas.
 - ♦ El primer escultor del clasicismo fue **Mirón**, un bronceista cuya obra maestra es el *Discóbolo*. Pese a que algunos escritores romanos consideraban que el *Discóbolo* era una obra artificiosa, es indudable que Mirón dio un paso importante en la representación del movimiento. El atleta aparece en la transición entre las dos trayectorias opuestas de un movimiento pendular. Contrasta la tensión de los músculos de las piernas y los hombros con la fría serenidad del rostro, como si el esfuerzo no afectase a la expresión. Otra de sus obras fue el grupo de *Atenea y Marsias*.
 - ♦ Los grandes representantes del clasicismo griego fueron **Fidias y Policleto**. **Policleto** era un bronceista de Argos que escribió un tratado, *Canon*, sobre las proporciones armónicas del cuerpo humano. En el *Doríforo*, que conocemos únicamente por copias romanas, aplica los principios expuestos en el libro. Es una escultura que responde a planteamientos geométricos: la cabeza es muy esférica y la vertical que divide el centro del rostro se compone de tres segmentos iguales (frente / nariz / boca y barbilla). El estudio de proporciones

es riguroso, de modo que la cabeza es la séptima parte del cuerpo. La figura muestra un ritmo deambulatorio como si estuviera entre un paso y el siguiente. La postura es de *contraposto* con equilibrio compensado: el torso presenta una ligera inclinación hacia el lado derecho y la cabeza gira en la misma dirección. El punto de vista es todavía bastante frontal, pero incorpora el espacio al retrasar la pierna izquierda y adelantar el brazo que sostiene la lanza. En el *Diadumenos*, anatomía y postura están tratadas con mayor libertad.

- ♦ *Fidias* representa la culminación del clasicismo por su maestría en el equilibrio compositivo y en la idealización de las formas, por la serena expresividad de los rostros, por la solemne majestuosidad de sus dioses, por la perfección de sus *paños mojados*. Dirigió las obras de la Acrópolis y realizó la estatua de *Atenea Párthenos* a la que los atenienses rendían culto en el Partenón. Pero, acusado de robo, huyó a Olimpia, donde esculpió el *Zeus Olímpico*, en oro y marfil, que según los textos antiguos era la obra más perfecta de la escultura griega.
 - ♦ Dirigió la decoración escultórica del Partenón, donde puso de moda la técnica de los *paños mojados*. El programa iconográfico consistía en tres temas superpuestos jerárquicamente: los frontones, la zona más alta, se reservaron a los dioses; en las metopas, en altura intermedia, aparecían los héroes atenienses; en el friso, la parte inferior, estaban representados los hombres, los ciudadanos atenienses participando en la procesión en honor a su patrona. Los *frontones* están dedicados a Atenea: en el oriental se representa su nacimiento; en el occidental, la disputa con Poseidón por el patronazgo de la ciudad. Las noventa y dos *metopas* tienen temas relacionados con el héroe ateniense Teseo: amazonomaquia, gigantomaquia y centauromaquia. El *Friso de las Panateneas*, situado en la parte alta exterior del muro del templo, representa la procesión de las fiestas Panatenaicas, en que el pueblo de Atenas ofrendaba un velo a la Diosa. Es la culminación del equilibrio ideal fidíaco, por la armónica fusión de cuerpos y vestimentas, por el ritmo solemne y variado del relieve procesional, por la expresión serena de rostros y gestos.
 - ♦ De la plenitud clásica se conservan también algunas **obras anónimas**. Quizás la más hermosa es la *Niké atándose la sandalia*, excepcional ejemplo de paños mojados, que adornó el pretil del templo de Niké Áptera.
- En el **siglo IV a. C.** entramos en la **crisis del clasicismo** Tras las guerras del Peloponeso, Atenas dejó de ser el centro artístico, que pasó a las ciudades jónicas del Asia Menor. La crisis se manifestó en el creciente agnosticismo, y en la escultura; **los dioses perdieron la serenidad** de Fidias y parecen hombres realizando acciones intrascendentes; también aparece el desnudo femenino. Las formas se estilizan, se multiplican los *puntos de vista* (Lisipo) y se empiezan a expresar sentimientos intensos (**Scopas**).
- ♦ **Praxíteles**, ateniense, fue escultor de mármoles. Acentúa el contraposto de Policleto creando la *curva praxitélica*, sinuosa y rítmica, que hace que las figuras

parezcan inestables e indolentes. Fue escultor de dioses, pero humanizados, despojados de majestad y de grandeza. Buscó la belleza ideal, pero la impregnó de hedonismo. Difumina las aristas de los cuerpos modelando con gran suavidad y dando lugar a **texturas esfumadas**. El claroscuro del cabello, realizado a trépano, los rostros algo melancólicos, los cuerpos blandos y voluptuosos, son otros rasgos característicos de su estilo. Se conservan copias del *Apolo sauróctono* y de la *Afrodita de Gnido*; el *Hermes de Olimpia* es considerado, aunque no unánimemente, obra original.

- ♦ **Scopas** trabajó sobre todo el mármol. Su obra, de marcado patetismo, influyó en algunas escuelas helenísticas. Cimentó su prestigio en la representación de héroes de tragedia. Pretendía representar las emociones del alma y por ello sus personajes son muy expresivos. Esculpe los ojos rehundidos, la boca entreabierta, la frente saliente, el cuerpo movido y tenso, como queda patente en la *Ménade danzando*.
- ♦ **Lisipo** aportó como novedades un tipo humano más esbelto (el cuerpo es ocho veces la cabeza), y el dominio del espacio a través del movimiento en tres dimensiones y de la variedad de puntos de vista. Obras suyas son el *Apoxiomenos* y varios retratos de Alejandro Magno.

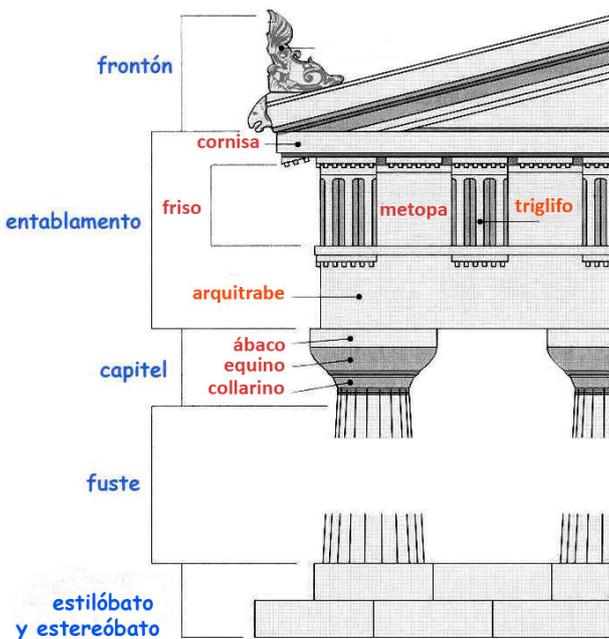
3.2.3. Etapa helenística (Desde finales del s. IV al s. I a. C.)

En la época helenística la cultura griega se difundió por Asia y Egipto, y, debido al contacto con las culturas orientales, absorbió elementos que la transformaron. La escultura, en concreto, aunque presenta **variedad de escuelas** y hasta de estilos, buscó mayormente el ardor y la intensidad, acentuó la expresividad, los valores espaciales y, en suma, los aspectos sensoriales. Parece seguir la idea aristotélica de que el arte es catarsis (purgación de las pasiones, desahogo); estas ideas llevan incluso a justificar la fealdad.

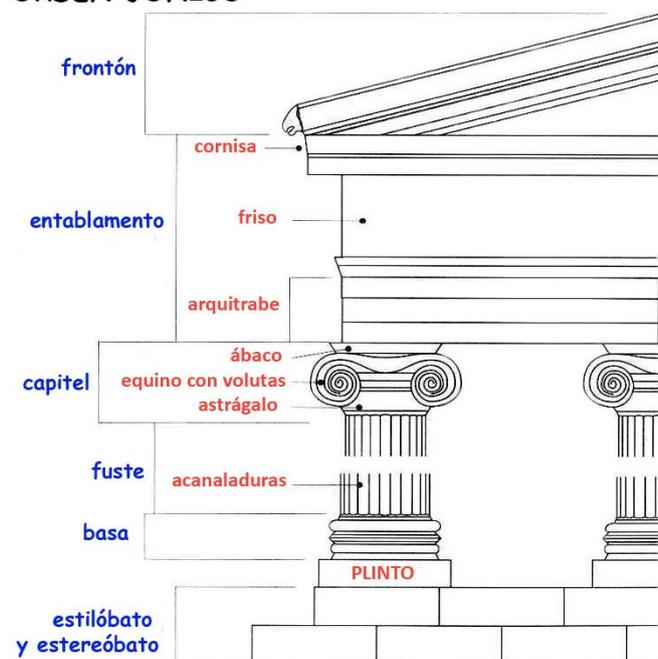
- A lo largo de toda esta etapa helenística existe una **corriente clasicista** que tuvo su centro en **Atenas** y en el Peloponeso, con los seguidores de los principales escultores del s. IV a C. A esta escuela pertenecen el *Espinario* y el *Torso Belvedere*. Clasicista, con un recuerdo ecléctico de Praxíteles y de Lisipo, es la *Afrodita (Venus) de Milo*, actualmente en el Louvre, caracterizada por el acentuado contraposto.
- La **Escuela de Pérgamo** cultivó con preferencia lo patético y lo heroico. Destacan las estatuas de los gálatas que adornaban un monumento situado en el *ágora* de la acrópolis pergamasca. El centro lo ocupaba el jefe suicidándose tras matar a su esposa; alrededor, cuatro *galos moribundos* arrastran su dolor. Se conservan fragmentos del *Altar de Zeus*, cuyos relieves representan, con un estilo expresivo y dinámico, la lucha mítica de los dioses y los gigantes por el dominio del Olimpo.

- La **Escuela de Rodas** se caracterizó por la complejidad compositiva y el movimiento contrastado. Del *Laocoonte y sus hijos* se conserva una copia hecha en torno al año 50 a. C. Fue encontrada en unas excavaciones, durante el Renacimiento, y restaurada por Bernini. Es un grupo ultrarrealista, de intenso patetismo, claro antecedente de la escultura barroca. La *Niké de Samotracia*, obra original del s. II a. C., nos muestra el movimiento de los ropajes sacudidos por el viento sobre un cuerpo terso y vibrante.
- **Escuela de Alejandría:** Alejandría se convirtió, con los Ptolomeos, en un importante centro económico, cultural y artístico. Sin embargo en sus obras falta la grandeza barroca de las escuelas de Rodas o de Pérgamo. Abundan las estatuillas de terracota que representan temas cotidianos. Existe también una corriente más elitista a la que pertenece el *Grupo del Nilo* y numerosas estatuas de *Afrodita* que recuerdan a Praxíteles.

ORDEN DÓRICO

ORDEN JÓNICO

ARTE ROMANO

1. INTRODUCCIÓN

La historia de Roma tiene tres etapas definidas: la **Monarquía** (siglos VIII a VI a. C., bajo dominio etrusco), la **República** (509-27 a. C., el periodo de las grandes conquistas, primero Italia, más tarde el Mediterráneo), y el **Imperio** (hasta el 476 de nuestra Era). Es frecuente subdividir la etapa imperial en Alto y Bajo Imperio: el primero abarca los siglos I y II; desde el siglo III hablamos de Bajo Imperio.

Durante los primeros siglos de la historia de Roma no existe una actividad artística original; lo que denominamos **arte romano**, con rasgos específicos y características definidas, no surge hasta **finales del siglo III a. C.**, en plena época republicana, y perdura **hasta el siglo IV**. A partir del siglo IV el arte romano se identifica y confunde con el arte Paleocristiano.

El **marco geográfico** del arte romano abarca todos los territorios que constituyeron el Imperio, es decir las tierras que rodeaban al Mediterráneo, y tiene como focos preferentes la ciudad de Roma y las áreas más romanizadas: Italia, Sur de Francia, Mediterráneo español, Mauritania, etc.

El Imperio romano fue un **estado unitario y centralizado**. Desde **Roma** se controlaba un extenso territorio, que durante siglos permaneció unido gracias a una **estricta organización administrativa y de gobierno**, cuyo principal soporte era la existencia de normas legales, el Derecho.

La civilización romana se asentaba en **Dos Pilares Culturales**, la **tradición itálica** (**etrusca**, preferentemente) y la **cultura griega**. La sociedad imperialista romana, que exigía con rigor a los pueblos sometidos el reconocimiento de su soberanía y el pago de tributos, en lo cultural fue una **sociedad tolerante**, que aceptaba las tradiciones autóctonas. Por ello una de las características que definen al arte romano es el intenso **sincretismo**, es decir, la capacidad de asimilación de cuantas aportaciones le llegaban, aportaciones que adaptaba a su idiosincrasia. El espíritu pragmático de los romanos les llevó a buscar siempre el sentido de lo **útil** y, como consecuencia, a emplear **el arte como medio de propaganda del Estado**.

Fue también una **civilización urbana**, cuyas ciudades, como pequeñas Romas, eran centros comerciales y administrativos, que se embellecieron con finalidad no sólo ornamental sino también política.

2. ARQUITECTURA

2.1. CARACTERÍSTICAS

2.1.1. Materiales

Dada la enorme extensión y variedad del Imperio se comprende que los arquitectos romanos emplearan todo tipo de materiales.

- Utilizaron **sillares**, dispuestos frecuentemente a hueso, unidos interiormente con grapas metálicas; a veces la cara exterior del sillar presentaba la superficie almohadillada.
- Construían también con **mampostería y ladrillo**.
- Su mayor aportación fue el **mortero** u hormigón. El mortero romano era una mezcla de grava o arena, agua y cal con tufo, que resultaba barata, fácil de obtener y de manipular, plástica y muy sólida. En ocasiones añadían puzzolana (ceniza volcánica que le daba cohesión)
- El pobre aspecto de algunos materiales propició el **revestimiento**, que llevaban a cabo mediante cantería de mármol, estuco pintado, mosaicos, etc.

2.1.2. Elementos arquitectónicos sustentantes

El muro presenta apariencia robusta y resistente. Como soportes discontinuos emplearon tanto los pilares como las columnas. De Grecia tomaron los **órdenes**, con los que edificaron estructuras adinteladas (en templos, pórticos, etc.), pero también los adosaron a pilares y arcos, para ornamentarlos. Apenas se usó el dórico, que fue sustituido por el **toscano**, una variante de aquel, con basa y el fuste liso. Mantuvieron el **jónico** y el **corintio**, muchas veces sin estrías. De la mezcla de ambos crearon el orden **compuesto**, que combina las volutas y las hojas de acanto. Es frecuente la **superposición de órdenes** en varios pisos, en el mismo edificio.

2.1.3. Elementos sostenidos

Emplearon frecuentemente la **arquitectura adintelada**, pero preferían las **formas abovedadas** o la combinación de ambas en **estructuras abovedadas decoradas con columnas adosadas y dinteles**, genuina creación romana. EL **Arco** característico es el de **medio punto**, que podemos encontrar exento o también embebido en el muro como **Arco de Descarga**, modalidad ésta que también era novedosa. Las **bóvedas** más frecuentes son las de **cañón, de arista y semiesférica (Cúpula)**, pero también utilizaron la bóveda **baída**.

2.1.4. Valores plásticos

- La arquitectura romana era eminentemente **dinámica**, producto de la estudiada combinación de arcos, bóvedas, muros, etc., en una interacción de empujes y contrarresto, de macizos y de vanos.

- Hallazgo romano fue la **axialidad**, la simetría vertical y longitudinal. Incluso, para dar axialidad a edificios centrales les añadieron pórticos o escalinatas frontales, potenciando así el concepto de **fachada**.
- Se potenció el **espacio interno** unitario, amplio, dilatado, a veces enorme, que conseguían gracias al empleo de bóvedas y sus correspondientes estructuras de contrarresto. Esta valoración del espacio interior hace que se considere como el primer pueblo verdaderamente arquitecto.
- Debido a su función propagandística, la escala de los edificios tiende a la **monumentalidad**.
- Es una arquitectura **funcional**, práctica, adecuada a la función a que está destinada. Crean tipos de construcciones específicas como puentes, termas, mercados... Los edificios se estructuran para hacer su uso más fácil y cómodo, sin que esto vaya en detrimento de su belleza; por eso se ha dicho que los romanos, aunque anteponen lo práctico a lo estético, **hacen convivir lo bello con lo útil**.

2.2. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS ROMANOS

2.2.1. Arquitectura religiosa

El **templo** romano es fruto de la influencia griega y etrusca. Encontramos varios **tipos**:

- El modelo más característico fue el **rectangular**, que recordaba a los griegos. Se dispone sobre un elevado basamento, con acceso escalonado únicamente por la fachada. Está rodeado de columnas pero, mientras el *pronaos* es porticado, en el resto están adosadas al muro, es decir son templos *pseudoperípteros*. Suele carecer de decoración en los frontones. Los ejemplos mejor conservados son la *Maison Carree*, en Nîmes, y el de la *Fortuna viril*, en Roma. En España quedan importantes restos del de *Diana en Mérida*.
- **Monópteros** circulares, rodeados de columnas, como el llamado de *Vesta* en Roma.
- Los más originales fueron los de **planta circular** abovedada. El más importante es el *Panteón*, de Roma. Tiene un pórtico adintelado *octástilo*, de la época de Augusto, pero la parte más grandiosa es la monumental *rotonda*, edificada por Adriano (s. II). La rotonda está cubierta por una *cúpula*, de 43 m de diámetro, sobre tambor, decorada con cinco hileras de *casetones*. En el centro tiene un *óculo* cenital. Su monumentalidad, el espacio equilibrado y unitario, el sistema de contrarresto y el simbolismo cósmico de la semiesfera central, hacen del Panteón una obra arquetípica del arte romano y uno de los edificios más grandiosos del arte occidental.

2.2.2. Arquitectura civil

- **Urbanismo:** Los romanos fundaron numerosas ciudades. Imitaban el plano de los campamentos y, como ellos, tenían planta rectangular, con dos vías principales, *cardo* y *decumanus*, que se cortaban en el centro, originando allí una plaza, el **foro**, en que se situaban los edificios públicos: la curia, el templo, etc. Las calles se trazaban paralelas al *cardo* y al *decumanus*. En el Bajo Imperio muchas de las ciudades se amurallaron, como el recinto murado de *Lugo*.

En la **ciudad** predominaban las manzanas de pisos (*ínsulas*), casas para varias familias, en cuya planta baja había tiendas y almacenes. Los más ricos tenían viviendas unifamiliares (*domus*), cuyas habitaciones se disponían en torno a un *atrio* y a un *peristilo* situado a continuación, como en la *Casa de los Vettii*, en Pompeya. La *villa de Adriano en Tivoli* es un buen ejemplo de las casas de campo que se construían en las proximidades de las ciudades.

- **Edificios públicos:** Los baños públicos, **termas**, eran centros de relación social en las ciudades. El núcleo los constituían las salas de baño, *frigidarium* (baño frío), *tepidarium* (templado) y *caldarium* (caliente), que se disponían uno a continuación de otro, creando un eje longitudinal de simetría; a ambos lados estaban las restantes dependencias para vestuarios, palestra, salas de reunión, biblioteca, etc. Fueron grandiosas las *Termas de Caracalla* y las de *Diocleciano*, ambas en Roma, de las que únicamente se conservan algunas ruinas. En las **basílicas** se realizaban actividades comerciales y se administraba justicia. Su modelo suele ser rectangular, con tres o cinco *naves* y uno o dos *ábsides* enfrentados. Merece citarse la *Basílica de Majencio*.

- Los **Edificios para espectáculos** solían alzarse junto al recinto urbano.

- El **teatro** recuerda el modelo griego pero, a diferencia de aquel, suele estar edificado, no adosado a una ladera. Las gradas (*cavea*) están construidas sobre pisos abovedados; son semicirculares igual que la *orquestra*; la escena (*scena*) tiene un decorado monumental, el *frons scenae*. Se conservan en excelente estado el *Teatro de Mérida* y el de *Marcelo* en Roma.
- En el **anfiteatro** tenían lugar los espectáculos de masas más populares: las luchas de gladiadores, la caza de fieras e, incluso naumaquias. Eran edificios de planta elíptica, rodeados en su totalidad por graderíos, que se cerraban en torno a la *arena*, en la que se celebraban los eventos lúdicos. En su subsuelo había pasadizos, que se tapaban con tablazón de madera, y estaban al servicio del espectáculo. Se conserva en buen estado el anfiteatro de *Nîmes*, en el sur de Francia; el de *Mérida*, por el contrario, está en ruinas. El más importante fue el *Anfiteatro Flavio* o Coliseo, mandado construir por el emperador Vespasiano en Roma, a finales del siglo I; sus restos permiten

aún captar las colosales dimensiones y la grandiosidad de su fábrica arquitectónica.

- Los **circos** acogían las carreras de cuádrigas. Tenían forma rectangular alargada que se cerraba en un extremo en semicírculo; en el otro estaban las dependencias para carros y caballos. La *arena*, enmarcada por una *cavea* para los espectadores, estaba dividida a lo largo por un muro, o *espina*, adornado con estatuas. Apenas quedan restos del **Circo Máximo** de Roma.
- **Obras de ingeniería:** La red de **calzadas** era un elemento fundamental para controlar el Imperio, con una doble función estratégica y comercial. Se hacían disponiendo varias capas superpuestas de grava y hormigón, y sobre ellas se colocaba el enlosado. Las distancias se señalaban con *pedras miliares*.

Los ríos se salvaban por **puentes**. La maestría romana resolvía el apoyo en el lecho del río mediante grandes pilares de piedra y los enlazaba con grandes arcos sobre los que discurría la calzada. Son especialmente destacados los de **Mérida**, de **Alcántara** y el **Pont du Gard**, en Nîmes.

Para el abastecimiento de agua los romanos construían pantanos y la conducían a las ciudades mediante canalizaciones, **acueductos**. Algunos tramos de estos acueductos eran elevados, y se edificaban de forma similar a los puentes, mediante arcos sobre pilares, que soportaban el canal del agua. El **Acueducto de los Milagros**, en Mérida, el **Acueducto de Segovia**, y el **Pont du Gard** están entre los mejor conservados.

2.2.3. Arquitectura conmemorativa

Para perpetuar la memoria de los grandes acontecimientos de la vida militar y política, y el recuerdo de sus protagonistas, los romanos erigieron monumentos conmemorativos: estatuas, arcos, columnas, altares, etc.

Los **arcos de triunfo** eran construcciones en piedra que continuaron la antigua tradición de adornar la capital con colgaduras, guirnaldas y flores para los desfiles triunfales de los generales victoriosos. Suelen tener un arco (algunas veces tres) sobre pilares, con columnas adosadas y relieves conmemorativos. Se conservan en buen estado el **Arco de Tito** y el de **Constantino**, ambos en Roma, y el de **Bará** en Tarragona. Las **columnas** se adornaban con relieves en espiral, como ocurre en la de **Trajano**. El modelo más sofisticado de arquitectura conmemorativa fueron los **foros imperiales**, en Roma, entre los que destacó el **Foro de Trajano**, diseñado por Apolodoro, del que formaba parte la columna triunfal del emperador.

3. ESCULTURA ROMANA

3.1. CARACTERÍSTICAS

Las características de la escultura romana derivan de la **tradicón griega y etrusca**.

- Tras la toma de Corinto, el 146 a. C., comenzó el saqueo de Grecia por los romanos. Las casas ricas se llenaron de obras helénicas. Surgió un mercado del arte con "antiquarios" que buscaban y vendían obras griegas y "coleccionistas" que las compraban, por prestigio social. Roma fue el primer pueblo que hizo del **comercio artístico** un negocio. A Roma llegaron también artistas griegos, esclavos o emigrantes, que **copiaban** las obras más famosas o realizaban esculturas eclécticas imitando la estatuaria helénica.
- A la tradición griega se unieron la **influencia etrusca**, perceptible sobre todo en la tendencia al realismo y en el empleo de la fundición del bronce, y el **genio romano**, práctico y político.
- Los **materiales** básicos eran el mármol y el bronce, aunque también hicieron esculturas en plata, en oro, en madera, en terracota, etc. Muchas de ellas recibían tratamientos epidérmicos para proporcionarles textura y color.
- Como **tema**, se siguió representando al hombre, pero no al hombre idealizado que refleja una idea abstracta, al modo griego, sino al **individuo** concreto, ciudadano romano, **realista**, reflejando su personalidad y su papel político al servicio del Estado. Por ello desconocemos el nombre de los artistas pero identificamos casi siempre a los personajes representados.
- Las modalidades que mejor manifiestan la originalidad escultórica de la civilización romana son el **retrato** y el **relieve conmemorativo**. No obstante lo cual, son muy abundantes los ejemplos de **escultura religiosa**, que mantiene de forma ecléctica la tradición griega, y de **escultura popular**, cuya mayor rudeza remite a las tradiciones autóctonas.

3.2. EL RETRATO ROMANO

3.2.1. Características

El origen del retrato romano está en relación con las tradiciones y el derecho que tenían las familias patricias, el *Ius imaginum*. Por este privilegio jurídico podían realizar **imágenes de sus antepasados** ilustres, exponerlas en los altares domésticos y exhibirlas en ceremonias públicas; empezaron siendo mascarillas de cera, pero con el tiempo fueron sustituidas por esculturas de bronce o mármol que reproducían el rostro del difunto.

A finales del periodo republicano surgió el **retrato honorífico** que, sin abandonar la fisonomía del personaje, también debía reflejar los honores recibidos en vida, la categoría social, el cargo que ocuparon.

Frente a los escasos retratos griegos, idealizados y genéricos, el romano atiende a los rasgos individuales mediante una observación minuciosa. Si los artistas griegos aportaron su técnica, los romanos impusieron su afición al **retrato fisonómico, descriptivo, realista y veraz**.

Los **tipos de retratos** pueden ser de *busto* o de cuerpo entero. En estos últimos presentan diferentes posturas: *de pie*, *sedente* (casi siempre femeninos), *ecuestre* (exclusivo de los emperadores). Muchas veces visten la toga romana (*togados*). Los retratos de los emperadores hacen alarde de los poderes que ostentan. Por eso se les representa:

- Como generales victoriosos, con coraza, bastón de mando y manto consular y alzando el brazo para arengar a las tropas.
- Como pretores, vestidos con toga y con el rollo de la ley en la mano.
- Como sumos sacerdotes, con la toga cubriéndoles la cabeza y llevando una patena en la mano.
- Como héroes o dioses (*apoteósicos*), aparecen semidesnudos y con atributos de alguna divinidad.

3.2.2. Etapas del retrato

- **Época republicana** (Hasta el último tercio del s. I a. C.). El tipo de retrato que más abunda es el busto, casi siempre corto o como mucho hasta el pecho. Son retratos de un **realismo** sobrio y lineal, fiel a la fisonomía del personaje, acentuados los rasgos que reflejan el paso del tiempo y el carácter austero y voluntarioso de la tradición romana. Ejemplos destacados son los retratos de *Bruto el Antiguo*, de *Cesar*, y el *Patricio con los bustos de sus antepasados*.
- **Etapa de Augusto y de la dinastía Julio Claudia**. El cambio de la República al Imperio también se manifestó en el arte, en una etapa **clasicista**, de influencia griega. La tendencia *neoática* impone el refinamiento y la idealización. No obstante los personajes no pierden sus rasgos individuales como podemos ver en el *Augusto de Prima Porta*, que representa al emperador arengando a las legiones, con un cierto parecido con el Doríforo de Policlete; pero es genuinamente romano por el rostro inconfundible o por el gesto directo. El idealismo es también patente en el *Augusto* (sumo pontífice) *de Vía Labicana* y en *Livia* (Museo Arqueológico de Madrid).
- **Dinastías de los Flavios, Adoptivos y Severos**. (Finales del s. I - s. III) Con los Flavios (último tercio del siglo I) la escultura recobra el tono familiar y **realista** en detrimento de la tendencia helenizante. Los emperadores adquieren aire plebeyo y veraz por influencia de la tradición popular romana. A veces, un movimiento lateral de la cabeza corta la relación entre retratado y espectador. De esa época son los bustos de *Julia*, cuyo peinado está profusamente tallado a trépano, y de *Vespasiano*. En época de los **Adoptivos**, con *Adriano* (siglo II) aparece la barba, lo que brinda a los artistas la posibilidad de lucir un virtuosismo pictórico, a la vez

que matiza el realismo. Con Adriano, amante de "lo griego", se tiende a la idealización, patente sobre todo en las estatuas de Antinoo. De **Marco Aurelio**, debemos destacar el retrato ecuestre, que sirvió de inspiración a las estatuas del Renacimiento (influencia en el *condottiere Gattamelata* de Donatello). A partir de este momento constatamos la progresiva aparición de elementos anecdóticos o coloristas, como **la talla del iris** o el empleo de material de colores. Es notable el retrato de **Caracalla** (Dinastía de los Severos, comienzos del s. III), que denota su carácter desequilibrado y cruel.

- Desde finales del siglo III y hasta el fin del Imperio, el retrato tiende al **esquematismo** y a la deshumanización. Los rostros son hieráticos y geométricos, con los ojos saltones; el modelado se hace más rudo; en suma, se pierde individualización como en la cabeza gigantesca de **Constantino**.

3.3. RELIEVES

Los monumentos conmemorativos romanos (arcos, columnas, altares, etc.) se adornaban con relieves de motivos decorativos, alegóricos, mitológicos y sobre todo **históricos**. La temática histórica constituye una de las aportaciones más originales de la escultura romana. Es un relieve **narrativo**, con un tratamiento frecuentemente **pictórico**, en el que se manifiestan, igual que en el retrato, **unas veces las modas idealistas helenizantes** (época de Augusto o de Adriano), y **otras un mayor realismo específicamente romano** (Flavios).

- **Ara Pacis** de Augusto (¿13 a. C.?). Es un altar abierto, de mármol, erigido para conmemorar la paz. Su interior está decorado con guirnaldas y bucráneos, mientras que en el exterior hay relieves alegóricos y, sobre todo, dos frisos históricos con el desfile de los miembros de la familia imperial y su cortejo, que nos recuerda el friso de las Panateneas. Pero el doble plano que jerarquiza a las figuras, el realismo de algunos gestos y el individualismo de los rostros, son genuinamente romanos.
- El **Arco de Tito** (81 d. C, época de los Flavios) conmemora la victoria conseguida en la guerra contra los judíos. Las escenas, que están situadas en las jambas del arco, representan la entrada triunfal de Tito en Roma, y los porteadores con el botín conquistado en Jerusalén. Ya no muestra la tendencia idealizadora del Ara Pacis, sino que los relieves son **pictóricos**, creándose un espacio verdadero en el que las figuras y los objetos se recortan en varios planos sucesivos sobre el fondo liso. Con la acumulación de personajes se consigue más movimiento y mayor claroscuro.
- La **Columna de Trajano** (113 d. C.) conmemora las victorias del emperador en las campañas contra los Dacios. Es el primer ejemplo de una columna honoraria, con un friso de unos 200 metros en espiral, que nos muestra una narración continua, cinematográfica: la campaña militar aparece narrada de abajo arriba, sin

solución de continuidad y con todo detalle. Aparece el ejército en marcha o construyendo el campamento, las arengas a las tropas, escenas de lucha, edificación de muros, matanzas de enemigos, un puente de barcas sobre el Danubio... Es un relieve medio, de modelado somero y con horror vacui. Presenta una notable desproporción entre las figuras humanas y las representaciones arquitectónicas y de paisaje, y a veces tamaño jerárquico. Para representar el espacio se utiliza la perspectiva caballera.

Además de los relieves históricos, a partir del siglo II, al generalizarse la inhumación de los cadáveres, adquirió gran importancia el relieve de los **sarcófagos** que se decoraban con guirnaldas, *estrígilos* o escenas funerarias.

4. PINTURA

Los romanos utilizaban la pintura para decorar los muros interiores de muchos de sus edificios: son, por tanto, **pinturas murales**. La técnica empleada era la *encáustica* (cera caliente) que ha permitido una excelente conservación de la vivacidad de los colores. Predomina el planteamiento **ilusionista** con temas muy variados que van desde la simulación de elementos arquitectónicos, hasta paisajes, bodegones, escenas cotidianas, temas místéricos o escenas mitológicas.

La mejor fuente de conocimiento de la pintura romana son los restos de las ciudades de Pompeya y Herculano, destruidas por el Vesubio en el año 79. Fueron excavadas a partir del siglo XVIII. A partir de su estudio se ha clasificado la pintura romana en **cuatro estilos**:

- ♦ El más antiguo es el **de las incrustaciones**, por imitar la representación de mármoles incrustados sobre los muros (Siglo II a. C.).
- ♦ En el **estilo arquitectónico** (siglo I a. C.) se divide la superficie decorada mediante estructuras arquitectónicas figuradas, con lo que amplían ilusoriamente el espacio. El mejor ejemplo lo encontramos en la *Domus de Livia*, en Roma.
- ♦ El **estilo ornamental** (primera mitad del siglo I), aunque a veces representa también elementos arquitectónicos, es más pictórico pues se basa preferentemente en simular cuadros con figuras y paisajes. Como ejemplos, los amorceillos de la *Casa de los Vetii*, en Pompeya.
- ♦ **Estilo fantástico o ilusionista** (segunda mitad del siglo I). Basado en el segundo estilo, tiene un colorido más intenso y concede más importancia a la figura humana. Son excepcionales las escenas de la pompeyana **Villa de los Misterios**.

ARTE PALEOCRISTIANO

El **arte paleocristiano** no es un estilo. Bajo esta denominación incluimos las obras artísticas realizadas, en el contexto del Imperio romano, al servicio de las primitivas comunidades cristianas. Desde el punto de vista formal y técnico, el arte paleocristiano debe ser considerado **arte romano tardío**. Supuso un retroceso formal pero tuvo la importancia de servir de **punto** entre el clasicismo grecorromano, ya en decadencia, y la emergente cultura cristiana que se desarrollaría a lo largo de la Edad Media.

El arte paleocristiano se desarrolla a partir de la crisis del **siglo III** y se extiende **hasta el s. V**. Suele dividirse en **dos etapas** separadas por el año 313. Hasta esa fecha, la religión cristiana vivió en la **clandestinidad** y sufrió frecuentes persecuciones ya que no aceptaba algunos de los fundamentos de la sociedad romana, como la esclavitud o el culto al emperador. Desde el **313**, las circunstancias cambiaron como consecuencia del **Edicto de Milán** por el que el emperador Constantino convirtió el cristianismo en **religión tolerada**; unos años más tarde, el 390, Teodosio lo declaró **religión oficial** del Imperio. Cada vez era más evidente la identificación de la religión cristiana con el estado romano y del arte romano con el cristiano.

1. ARQUITECTURA

1.1. ANTES DEL EDICTO DE MILÁN

Los únicos restos arquitectónicos que nos recuerdan la práctica de la religión cristiana durante la etapa de la clandestinidad, son algunas viviendas particulares en que se reunían los creyentes, y las catacumbas. Las **catácumbas** eran canteras abandonadas que los cristianos compraron para enterramientos comunitarios y que, en los momentos de persecución, utilizaban para el culto. Constan de numerosas galerías subterráneas, en cuyas paredes se abren nichos llamados *loculi*, y desde las que se accede a algunas cámaras, *cubicula*, donde enterraban a los mártires más destacados. En las afueras de Roma se encuentran las de **Santa Inés, Santa Priscila y San Calisto**.

1.2. DESPUÉS DEL EDICTO DE MILÁN

Con el Edicto de tolerancia se empezaron a construir edificios específicos para el culto. El más importante fue la basílica, destinada a la celebración comunitaria de la eucaristía dominical.

- La planta de la **basílica** responde a un plan longitudinal axial. Tiene un *atrio* o patio porticado que da acceso al *nártex*, vestíbulo reservado a los catecúmenos, por el que se entra en la basílica. Ésta tiene **planta rectangular**, dividida a lo largo en tres naves, de las que la central es más ancha; en su cabecera se abre, como a través de un *arco de triunfo*, un *ábside* semicircular que está orientado, es decir que señala hacia Oriente. En el ábside se sitúan el altar, la cátedra del obispo y los asientos para el clero. A veces hay también una *cripta* bajo el altar para las

reliquias, una nave transversal - *transepto*- que da a la basílica forma simbólica de cruz y un segundo piso sobre las naves laterales, la *tribuna*.

En **alzado**, la nave central es más alta que las laterales. Las naves están separadas por columnas sobre las que apoyan, unas veces, dinteles y, otras, arcos. En la parte alta de la nave central se abren sendas hileras de ventanas - *claristorio*- que iluminan el edificio. La cubierta suele ser armadura de madera salvo en el ábside que tiene una bóveda de cuarto de esfera. El **espacio** interior de la basílica queda marcado por la direccionalidad, conformando un *espacio camino* que conduce la vista hacia el altar.

Los ejemplos más destacados de basílica son *San Juan de Letrán* y *Santa María la Mayor*, en Roma.

- El **baptisterio** se situaba al lado de la basílica para celebrar los bautizos por inmersión. Son edificios de planta octogonal, cuyo espacio central está cubierto por una cúpula y rodeado de columnas. Alrededor de él se dispone el *deambulatorio*, una nave más baja, cubierta con bóveda de cañón anular. El mejor conservado es el de *San Juan de Letrán*, en Roma.
- **Mausoleos**: Eran iglesias sepulcro que, como los baptisterios, tienen un plan central con cúpula: el de *Santa Constanza* es de planta circular, y el de *Gala Placidia*, en Rávena, de cruz griega.

2. ARTES PLÁSTICAS

Fueron aceptadas como soporte de la piedad, y cumplían una doble función: pedagógica, para servir de vehículo a la enseñanza de las verdades teológicas, y simbólica, como expresión del mundo del espíritu. Es, por este motivo, un arte espiritualista, deshumanizado y teocéntrico.

2.1. CREACIÓN DE UNA ICONOGRAFÍA PROPIA

El interés de los temas paleocristianos radica en que son la base de la iconografía cristiana posterior. Condicionados por los sucesivos cambios de situación, los cristianos empezaron apropiándose de **temas** romanos para no levantar sospechas durante la clandestinidad; más tarde representaron motivos doctrinales para afrontar las primeras desviaciones heréticas; por último, pretendieron reforzar el papel de la Iglesia frente a las injerencias del poder político. Pero siempre utilizaron un **planteamiento simbólico y conceptual** en el que importa más la idea expresada que la forma de representarla.

- Muchos temas fueron **adaptados de la tradición romana**: el *Buen Pastor*, tomado del moscóforo, que simboliza para los cristianos a Cristo salvador; la *orante* es una figura femenina con los brazos en alto y las palmas abiertas, que invita a la oración; *Cristo como Orfeo* aparece rodeado de animales; *Cristo doctor* lleva un rollo en la mano como los pretores.

- **Símbolos:** Utilizaron *el pez* como símbolo de Jesucristo porque, en griego, pez se dice ΙΧΘΥΣ, palabra formada por las iniciales de una frase que sintetizaba las creencias cristianas: Jesucristo (Iesous Khistos), Hijo (Uios) de Dios (Theou), Salvador (Soter). Otro símbolo destacado era el **Crismón**, monograma de Cristo, del Mesías, formado por sus dos iniciales griegas χ y ρ entrecruzadas. Es frecuente que el crismón se complete a los lados con el alfa (α,Α) y la omega (ω,Ω), que significan el principio y el fin, y que aparezca rodeado de la corona triunfal de laurel que recuerda el triunfo sobre la muerte y la eternidad de Dios. También aparecen símbolos eucarísticos (el pan o la vid), de las almas (palomas), y de la redención (el Agnus Dei).
- **Temas bíblicos del Antiguo Testamento:** Se prefieren los relacionados con la promesa del Mesías. Así encontramos a *Adán y Eva en el Paraíso*, *el sacrificio de Isaac*, *Daniel entre los leones*, etc.
- **Temas del Nuevo Testamento:** Los más frecuentes son el *bautismo en el Jordán* y los símbolos del *Tetramorfos*. **A partir del siglo IV** comienza a representarse la *figura de Cristo* según dos modelos iconográficos: el llamado **alejandrino**, joven y sonriente, sin barba e idealizado; y el **siríaco**, maduro de pelo largo y con barba poblada; este último se acabará imponiendo.

2.2. PINTURA Y MOSAICO

Con anterioridad al Edicto de Milán, se utilizaba la pintura mural para decorar las catacumbas. A partir del 313 adquirió importancia el mosaico para decorar los muros y las bóvedas de basílicas y baptisterios. Pintura y mosaico se caracterizan por la **desmaterialización de la imagen**. Para ello se eliminan todos los elementos plásticos que acerquen la figura al mundo real: se tiende al antinaturalismo y al hieratismo, se elimina el claroscuro, se revaloriza la línea en detrimento del color, se representa el espacio bidimensional, etc.

Entre los **ejemplos** de pintura merecen señalarse los temas del *Buen Pastor* y la *Orante*. Los mosaicos más destacados son los de las bóvedas del *Mausoleo de Gala Placidia* y del *Baptisterio de los Ortodoxos* (ambos en Rávena).

2.3. ESCULTURA

Queriendo evitar que las formas acentuasen los valores materiales, la estética cristiana tuvo un cierto rechazo por la estatuaria. A pesar de ello han llegado hasta nosotros algunos ejemplos escultóricos, todos posteriores al edicto de Milán, como el *Buen Pastor del Museo de Letrán*, de tendencia alejandrina, o el *Cristo Doctor del Museo Vaticano*, sentado y con el Evangelio en la mano.

Más importantes y numerosos son los relieves de los sarcófagos. Uno de los más interesantes es el de *Junio Basso*, un antiguo cónsul, decorado con temas del Antiguo y Nuevo Testamento, dispuestos en dos registros entre pequeñas columnas.

ARTE BIZANTINO

1. INTRODUCCIÓN

El año 395, el emperador Teodosio, al morir, dividió el Imperio Romano entre sus dos hijos. El Imperio de Occidente desapareció en poco tiempo a manos de los germanos, mientras la parte oriental, el **Imperio Bizantino**, sobrevivió hasta mediados del siglo XV, cuando los turcos conquistaron Constantinopla.

El estado bizantino fue un **Imperio cristiano** cuya forma de gobierno era el **cesaropapismo**, es decir, la concentración del poder temporal y espiritual en manos del emperador.

El arte Bizantino fue el resultado de la continuidad del arte romano unido a la tradición helenística de las ciudades griegas del Mediterráneo Oriental. Se suelen destacar tres momentos de esplendor o **Edades de Oro**:

- **La Primera edad de oro** se dio en el s. **VI**, coincidiendo con el reinado de **Justiniano**, que quiso reconstruir el Imperio Romano y conquistó Italia y otros territorios occidentales. Los centros artísticos más importantes fueron **Constantinopla**, la capital, y **Rávena**, ciudad italiana junto al Adriático.

Durante los siglos **VII y VIII**, el Imperio sufrió una grave crisis e importantes pérdidas territoriales ya que los lombardos conquistaron Italia y los musulmanes Siria, Palestina, y Egipto. En el siglo VIII, se produjo la **Querrela iconoclasta** cuando León III prohibió las imágenes religiosas, para evitar la idolatría, lo que tuvo una gran repercusión artística por la destrucción de obras. Con la crisis iconoclasta, el Imperio abandonó la tendencia romanista y se **helenizó**. Constantinopla recuperó el nombre griego de **Bizancio**, y el título del emperador se convirtió en el griego **basileus**.

- **Segunda edad de oro**: Se extiende desde **mediados del IX hasta el s. XII**. El arte bizantino cobró fuerza en el área Balcánica y, fuera del territorio imperial, en Venecia, en Sicilia y en el mundo eslavo.
- La **Tercera edad de oro**, mucho menos importante, se desarrolló en el **siglo XIV**.

2. ARQUITECTURA

2.1. ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS

- **Materiales**: *ladrillo, mampostería, mortero, mármoles en columnas y capiteles, y revestimiento de mosaicos en los interiores. Para aligerar las bóvedas, se utilizaron con frecuencia piedras porosas, "ánforas de Rodas" y ladrillos troncocónicos que, encajados, dejaban cámaras de aire en el interior.*

- **Elementos sustentantes:** El muro es liso en el exterior y está revestido en los interiores. La columna tiene basa, fuste liso y capitel derivado del corintio o con decoración vegetal estilizada. En ambos casos se emplea el trépano, logrando efectos de claroscuro. Sobre el capitel, es frecuente el *cimacio*, con forma de tronco de pirámide invertida.
- **Elementos sostenidos:** Es arquitectura abovedada, con arco de medio punto y bóvedas de *cañón*, *arista* y, sobre todo, *cúpula sobre pechinas*. Para contrarrestar los empujes se utilizan *contrafuertes* y otras cúpulas o *medias cúpulas*, lo que produce un **escalonamiento** de los volúmenes en el exterior.
- **Plantas:** En la Primera edad de oro alternan la central y la basilical. A partir de la segunda se impone la planta de cruz griega frecuentemente inscrita en un cuadrado.

2.2. OBRAS MÁS DESTACADAS

El edificio más importante de la **Primera edad de oro** es la iglesia de *Santa Sofía de Constantinopla*, iniciada el año 532 y consagrada el 537. La mandó construir el emperador **Justiniano** dedicándola a la sagrada sabiduría de Cristo. Sus arquitectos fueron Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, que diseñaron una **planta** basilical de tres naves, con tribuna y nártex, pero que tiene también características del sistema central. El *exterior* sorprende por la sencillez de su masa arquitectónica y por el escalonamiento de formas redondeadas, desde las medias cúpulas de las exedras hasta la enorme cúpula. Sólo rompen la armonía los cuatro enormes contrafuertes. Los alminares fueron añadidos por los turcos, al convertirla en mezquita. El *interior* de la nave central es una antítesis del exterior. La gran **cúpula**, construida con arcilla de Rodas, ocupa el centro del espacio: tiene *nervios* radiales y, en la base, cuarenta vanos que crean un anillo de luz; la cúpula descansa sobre cuatro *pechinas* y, longitudinalmente, sobre dos bóvedas de cuarto de esfera que a su vez se apoyan en exedras. La visión de la cúpula transmite una sensación de estatismo, propio de una planta central, pero, pronto se advierte un eje longitudinal, prolongado por las exedras. Se crea así un **movimiento** hacia la cabecera, acentuado por las dos series de vanos laterales superpuestos. El interior, como en otras Iglesias de esta etapa, está muy decorado por contraposición al exterior, que carece de decoración.

El otro foco de la Primera edad de oro es la ciudad de **Rávena**. Allí encontramos la iglesia de *San Vital*, cuya planta es central (octogonal) con una cúpula que se apoya sobre capillitas semicirculares (*exedras*) con columnas. Alrededor de las exedras hay un deambulatorio con tribuna, y a los pies, un *nártex* rectangular y descentrado. *San Apolinar in Classe* y *San Apolinar el Nuevo* son de planta basilical.

Desde la **Segunda edad de oro** se tiende a dar más importancia a los exteriores, en los que, con frecuencia, se prodigan las arquerías y las cúpulas sobre *tambor*. Entre los

ejemplos destacan las iglesias de **San Marcos** en Venecia, de cruz griega y cinco cúpulas, **Santa Sofía** de Kiev en territorio eslavo.

La **Tercera edad de oro** es la más decorativa y pintoresca, con múltiples cúpulas gallonadas y bulbosas. La influencia de esta etapa se manifiesta, tardíamente, en el s. XVI, en **San Basilio** de Moscú.

3. ARTES PLÁSTICAS

Debido a la **Querella iconoclasta** la escultura es la manifestación menos importante del arte bizantino. Quedan algunos ejemplos de relieves como la **Cátedra del obispo Maximiano** de Rávena, en marfil, minuciosamente tallado.

Mayor importancia que la escultura tuvieron la miniatura, la pintura sobre tabla (*iconos*), la pintura mural y, sobre todo, los mosaicos, que hacían con pequeñas *teselas* de cerámica vidriada.

➤ Rasgos de estilo del mosaico bizantino:

- Representan a las figuras desde una **óptica intelectual**, con personajes rígidos, deshumanizados.
 - Conceden mucha importancia a la **línea** y tienen un gran sentido del **color**.
 - Las figuras están en un **plano único**, de modo que se renuncia a la profundidad espacial. A veces utilizan la *perspectiva inversa*, de líneas divergentes hacia el fondo.
 - Tienden a lo ordenado, a lo simétrico, a la yuxtaposición, a la **isocefalia**.
- Los mejores ejemplos en mosaico son de la **Primera edad de oro**. Se encuentran en **San Apolinar el Nuevo** y en **San Vital** (el emperador Justiniano y la emperatriz Teodora). **Justiniano** aparece con los dignatarios de la corte, llevando corona y nimbo (reflejo del cesaropapismo), y ofreciendo una patena litúrgica para la celebración del sacrificio de la misa. En el mosaico de **Teodora** y su séquito cortesano, hay una mayor concesión al ambiente espacial y temporal; la emperatriz lleva el cáliz de oro como ofrenda.
- **Segunda edad de oro**: Los **programas iconográficos** ocupan un lugar fijo en las Iglesias: el **Pantocrátor** suele representarse en la cúpula, mientras que el ábside se reserva a la Virgen. La figura de Cristo Todopoderoso es de tipo *siriaco*. La representación más frecuente de Virgen es la *Kiriotissa*, que aparece como trono de la Divinidad, sin ninguna relación humana con el Niño, que se sienta en sus rodillas. Otro tema frecuente es la *Deésis*, representación de Cristo entre la Virgen y San Juan.

Los ejemplos más importantes de esta etapa decoran las cúpulas de *San Marcos de Venecia* y algunos muros de *Santa Sofía de Constantinopla*.

