

4) Cuarta Unidad: Arte, en las Culturas Clásicas, de la Antigüedad.-

> Propósitos:

En esta Unidad, se destacará la importancia que tuvo el Arte, en las diferentes Etapas y Centros de Población, de la Historia de Grecia y Roma, Antiguas. Se señalarán las características, fundamentales, del Arte de estas Culturas, principalmente, en las "PLÁSTICAS"; así como la importancia que tuvo el "HELENISMO", al crear un arte nuevo y una nueva concepción del Mundo, "CLÁSICO".

> Bibliografía.-

+ Básica:

- Esteva Loyola, Ángel, *Estilos en la Arquitectura*. México, Hermon, S.A, 1993.
- Lozano Fuentes, José Manuel, *Historia del Arte. México*, CECSA, 1979.

> Índice Temático:

4.1) Artes Plásticas, en las Culturas Antiguas, Clásicas, Greco-Romanas: 4.1.1) Marco Histórico-Cultural - 4.1.2) Grecia Clásica * - 4.1.3) El Helenismo * - 4.1.4) Roma Clásica* (* Artes Plásticas).

4.2) Artes Dinámicas y Menores, en las Culturas Antiguas, Clásicas, Greco-Romanas

> Descripción del Contenido.-

A través del estudio de la cultura Creto-Micénica y de sus posteriores transformaciones, el Alumno podrá comprender el proceso de formación del mundo Griego, Antiguo o Clásico; así como los alcances Artísticos logrados, por la Grecia, Clásica.

Se analizará la vida Artística e Intelectual, de la Grecia Clásica, a través de sus manifestaciones más representativas, en las Artes Mayores y Menores. También, se comprenderán los conceptos de Humanismo, Naturalismo y Racionalismo, siempre presentes en el Arte Griego.

Se comprenderá la influencia de los "Etruscos", en la formación de Roma, Clásica, destacando la Metalurgia, la Arquitectura y la Cerámica; de este enigmático Pueblo, precursor.

Se analizará el Arte Romano, en sus diferentes Etapas, poniendo especial atención en la Arquitectura, Religiosa y Civil. Se comprenderá el desarrollo del "Cristianismo", en el Imperio Romano. El Arte de las "Catacumbas", Pintura y Escultura; así como los Templos y las Basílicas.

+ Complementaria:

- *Historia Ilustrada de las Formas Artísticas, Grecia*. México, Alianza, 1995, Vol. 3.
- *Historia Ilustrada de las Formas Artísticas, Etruria y Roma*. México; Alianza, 1995, Vol. 4.
- Robertson, Martin, *El Arte Griego*. México, Alianza, 1995.

> Estrategias Didácticas (Actividades de Aprendizaje, sugeridas).-

- + Exposición del Profesor, sobre los temas centrales de la Unidad.
- + Elaboración de Mapas, Geográficos y por los Alumnos, donde se localicen los Centros Artísticos, de Grecia y Roma, Clásicas, con Proyección de Diapositivas y Videos; para ilustrar las características del Arte, en ambas Culturas.
- + Elaboración de Dibujos y/o Ensayos, por los Alumnos, sobre los "Órdenes Clásicos", en la Arquitectura; a fin de precisar los elementos característicos que componen a cada uno de ellos.
- + Que los Alumnos:
 - Visiten al Museo de las Culturas, para reforzar sus conocimientos.
 - Realicen Trabajos de Investigación, sobre.-
 - El origen y desarrollo del *Cristianismo*, para comentar su trascendencia e importancia, en la formación del Mundo Medieval.
 - En el que se representen las características, más importantes, del Arte, de las "Catacumbas".
 - Elaboren un Cuadro, comparativo y en conjunto, donde se indiquen las diferencias Arquitectónicas y los usos de las Basílicas y Templos, para reafirmar los elementos distintivos que componen a cada tipo de edificio.

4.1) Artes Plásticas, en las Culturas Antiguas, Clásicas, Greco-Romanas.-

4.1.1) Marco Histórico-Cultural:

El *Arte de la Antigua Grecia* es el estilo elaborado por los antiguos artistas griegos, caracterizado por la búsqueda de la «belleza ideal», recreando el «mundo ideal» del modelo [platónico](#), o mediante la «imitación de la naturaleza» en el sentido de la [mimesis aristotélica](#). La cultura desarrollada por los antiguos griegos establece los fundamentos de la cultura occidental. De ella surgieron los conceptos y principios del arte, la filosofía y el saber posterior.

4.1.2) Grecia Clásica:

Los griegos instituyeron el principio de la consideración racional del hombre y de la naturaleza, en la que encuentran la razón que explica la experiencia sensorial de la [estética](#) en el arte griego. La belleza para los griegos estaba en la perfección, la proporción y la armonía. El [sofista](#) griego [Protágoras](#) mantenía que el hombre era la 'medida ideal' de todas las cosas. El conocimiento de las partes, y su relación con el todo, está en la raíz de la belleza y de la virtud para los helenos. La belleza se define intelectualmente como «la armonía de las partes en el todo».

Estas ideas se plasmaron en la [arquitectura](#) y la [escultura](#) con la aplicación de los conceptos de 'orden arquitectónico' y 'canon de belleza', en ambos la belleza se concibe como proporción armónica entre las partes y el todo, sea de un edificio o del cuerpo. El arte de la [Antigua Grecia](#) ha ejercido enorme influencia en la cultura de muchos países occidentales desde los tiempos antiguos hasta el presente, particularmente en la cultura y arquitectura, evolucionando y vinculándose con la sociedad de la época. El arte del [Imperio Romano](#) deriva de los modelos griegos. En Oriente, las conquistas de [Alejandro Magno](#) iniciaron largas décadas de intercambio entre las culturas griega, hindú y asiática, resultando en el denominado [arte Greco-Budista](#), cuyas ramificaciones llegan incluso hasta [Japón](#). El [Renacimiento](#) europeo se nutrió del ideal humanista y de los altos estándares técnicos del arte griego, inspirando a generaciones de artistas europeos. La tradición clásica surgida de Grecia dominó periódicamente el arte del mundo occidental hasta finales del Siglo XIX.

Periodos:

El Arte de la antigua Grecia se divide estilísticamente en cuatro periodos:

Geométrico - Arcaico - [Clásico](#) - [Helenístico](#)

El *Arte Geométrico* se data entorno al año 1000 A.C., aunque se conoce poco sobre el arte griego durante los 200 años precedentes (tradicionalmente conocido como [edad oscura griega](#)); el periodo del Siglo VI AC atestiguó el lento desarrollo del estilo *Arcaico* según lo observado por el estilo de pintura de 'figura-negra'. El inicio de las [Guerras Médicas](#) marcará el final del periodo Arcaico y el comienzo del *Clásico*; el reinado de Alejandro Magno (336 AC a 323 AC) es tomado como la separación entre el arte Clásico y el *Helenístico*. En realidad, no hubo ninguna transición radical entre un periodo y otro. Las distintas formas de arte evolucionaron a ritmos distintos en diferentes lugares del mundo griego, y como en cualquier época algunos artistas elaboraron estilos más innovadores. Fuertes tradiciones locales, el carácter conservador, y las exigencias de los [cultos religiosos](#), permiten a los historiadores localizar los orígenes de obras de arte, incluso de las desplazadas.

Pintura (Policroma y sobre Cerámica) y Escultura Griega: Palas Atenea

Arquitectura Griega: Creta-Knossos: Ruinas del Palacio, Edificio Habitacional y Órdenes Arquitectónicos, Clásicos

Vestigios:

El arte antiguo griego ha perdurado en la forma de esculturas y arquitectura; también en artes menores como el diseño de [monedas](#), el grabado de [alfarería](#) y [gemas](#). Los Griegos, como la mayoría de las culturas [europeas](#), consideraron la [pintura](#) como una de las formas más altas de arte. El pintor [Polígloto](#) de [Tassos](#), que trabajó en el [Siglo V AC](#), fue considerado por algunos griegos de igual manera como actualmente se recuerda a [Leonardo](#) o a [Miguel Ángel](#), sus trabajos fueron admirados incluso 600 años después de su muerte, sin embargo, ninguna obra o copia ha perdurado. Los pintores griegos trabajaron generalmente con paneles de madera, que se estropeaban rápidamente (después del [Siglo IV AC](#)), cuando no eran bien protegidas. Hoy en día no queda casi ninguna pieza de pintura griega, excepto algunos restos de pinturas en [terracota](#) y de algunas pinturas en las paredes de tumbas, sobre todo en [Macedonia](#) e [Italia](#). De las obras maestras de la pintura griega tenemos solamente algunas copias realizadas en las épocas romanas, la mayoría de ellas son de una calidad inferior. Las pinturas en cerámica, de la cual han sobrevivido muchas piezas, sobre todo del período arcaico, dan un cierto sentido de estética a la pintura griega. Todas las esculturas y obras de arquitectura que ha perdurado, sólo son una pequeña muestra de la inmensa colección de obras griegas. Muchas esculturas de dioses paganos fueron destruidas durante la [era cristiana](#). Desgraciadamente, cuando se calcina el [mármol](#) se produce la [cal](#), y ése era el destino de muchas obras de mármol griegas durante la [Edad Media](#). Durante ese

mismo período, debido a la escasez de metales, la mayoría de las estatuas de [bronce](#) eran fundidas.

La gran mayoría de edificios griegos no han perdurado, debido a varias razones: fueron destruidos en guerras, saqueados para obtener materiales de construcción o abatidos por terremotos. Solamente un puñado de templos, tales como el [Partenón](#) y el [templo de Hefesto](#) en Atenas. De las cuatro [maravillas del mundo](#) creadas por los griegos ninguna ha perdurado:

La [estatua de Zeus en Olimpia](#) - El [Templo de Artemisa, en Efebo](#) - El [Coloso de Rodas](#) - [Faro de Alejandría](#).

A partir del período arcaico del arte griego, las cerámicas pintadas y las esculturas son casi las únicas formas de arte que han perdurado. La pintura estaba en sus inicios durante aquel período, y ningún ejemplo ha perdurado. Aunque las monedas fueron inventadas en el [Siglo VI AC](#), no eran comunes en la mayor parte de Grecia hasta el [Siglo V AC](#).

Cerámica:

De éste período destacan la elaboración de cerámicas para uso cotidiano, o de carácter fúnebre, donde se emplearon grandes jarrones muy bien provistos. Estos jarrones estaban ornamentados con representaciones lineales, y motivos relacionados con la muerte, como batallas marítimas o terrestres. La mayor parte de la alfarería está compuesta por piezas domesticas, de las que perduraron recipientes tales como las [ánforas](#), pequeñas [cráteras](#) e [hidrias](#). Por otra parte, de la cerámica funeraria se han encontrado varias urnas. También se fabricaron figurillas en [barro](#) cocido, principalmente para ser depositadas como ofrenda en los [templos](#). Durante el período helenístico, fue elaborada una gran variedad de objetos de alfarería, aunque sólo algunas poseen valor artístico.

Durante los períodos más antiguos, hasta las pequeñas ciudades griegas producían objetos de alfarería para el mercado local, siendo sus estilos y modelos muy variados. Entre los años [550](#) y [480 AC](#), el arte en cerámica sufrió una gran transformación; además, los autores incluyeron sus nombres, el nombre del [alfarero](#) o del pintor que decoraba aquellas piezas (también existían algunos artistas que practicaban ambos labores). La alfarería [ateniense](#) y [Corintia](#) destacaron por sobre las demás. Atenas creó las primeras representaciones del estilo bello: recipientes con figuras rojas sobre fondo negro. La gama de colores que podía ser utilizada sobre la alfarería fue restringida por las técnicas de cocción: negro, blanco, rojo y color amarillo eran los colores más comunes. Durante los tres primeros períodos, las cerámicas guardaban su color natural claro con algunos motivos negros.

Arquitectura:

Uno de los signos más fácilmente reconocibles de los logros artísticos griegos es su agraciada arquitectura, caracterizada por las elegantes columnas de piedra y los frontones triangulares esculpidos de los tres estilos arquitectónicos que se desarrollaron entre el 600 y el 300 AC.

El [Partenón](#), en la [Acrópolis de Atenas](#), es el mejor ejemplo que perdura de la arquitectura dórica.

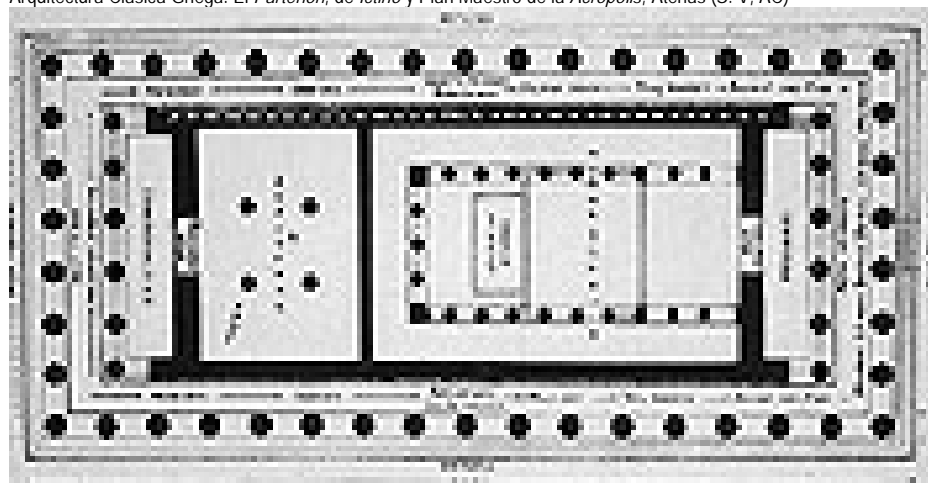
Estos estilos fueron creados para construir templos a los dioses. Esculpidos en mármol, ellos imitaron las técnicas de corte de la madera de los edificios hechos originalmente en este material. El estilo Dórico es el más antiguo y el más simple, con columnas firmes y frentes cubiertos con esculturas que, al mismo tiempo, podían pintarse de rojo o azul para generar impacto. El mejor ejemplo superviviente de un templo Dórico es el Partenón (438 AC) en la Acrópolis de Atenas. El estilo Jónico apareció alrededor del mismo tiempo en las ciudades más ricas de [Asia Menor](#). Produce la sensación de más ligereza y es más decorativo, con columnas esbeltas destacando volutas ensortijadas en cada esquina del [capitel](#). El estilo alcanzó su apogeo en el desaparecido Templo de Artemia en Efebo, una de las [Siete Maravillas del Mundo](#). Se puede admirar la arquitectura Jónica en el Templo de Atenea Nike en la Acrópolis. Hacia el año 400 a. C. surgió una nueva versión, más elaborada, de la arquitectura Jónica: la Corintia. Se caracterizaba por intrincadas hojas espinosas de [acanto](#) esculpidas en los capiteles de las columnas, que puede reflejar la influencia del [Medio Oriente](#). La prestancia del estilo Corintio lo convirtió en el estilo arquitectónico favorito de la Roma Imperial.

Arquitectura y Urbanismo Clásicos Griegos: *Acrópolis y Placa*; Atenas

Arquitectura Clásica Griega: El *Partenón*, de *Ictíno* y Plan Maestro de la *Acrópolis*, Atenas (S. V, AC)

Arquitectura Clásica Griega: Planta del *Partenón*

4.1.3 El Helenismo (Marco Histórico-Cultural - Artes Plásticas, Dinámicas y Menores):

El Arte del [Período Helenístico](#) ha sido víctima durante mucho tiempo del relativo desprecio con que se ha considerado este período. «Cessavit Deinde ars» («y luego el arte desapareció») resume [Plinio el Viejo](#) en su *Historia Natural* (XXXIV, 52), tras describir la [escultura](#) de la [época clásica](#). Sin embargo, muchas de las más conocidas obras de arte griego pertenecen a este período: el *Laoconte y sus hijos* del Vaticano, la *Venus de Milo* o incluso la *Victoria de Samotracia*.

Un nuevo enfoque historiográfico, así como algunos descubrimientos recientes, tales como las tumbas de [Vergina](#), han permitido una mejor comprensión de la riqueza artística de esta época.

Durante el período helenístico hubo una gran demanda en obras de arquitectura, escultura y pintura, debido en parte a la prosperidad económica de la época, a la competencia que los reyes tenían entre sí por su afán de embellecer sus ciudades, las antiguas y las recién fundadas y a la aparición de la clase social burguesa, muy numerosa, con grandes posibilidades económicas que les permitía rivalizar con los grandes señores. Los mejores clientes del arte fueron pues los reyes y los burgueses, quedando en segundo lugar la demanda oficial de tipo religioso. Otro fenómeno característico de estos tiempos fue el sentido de urbanización que proporcionó grandes solicitudes artísticas. El arte helenístico triunfó y se extendió por todo el universo helénico y aunque siguiendo distintas escuelas, existió siempre una creación común, algo parecido a lo que había ocurrido con la lengua [koiné](#).

Arquitectura:

Una de las características del período helenístico es la división del imperio de [Alejandro Magno](#) en pequeños imperios personales fundados por los [diádocos](#), generales del conquistador: [Algidas](#) en [Egipto](#), [Selucidas](#) en [Siria](#), [Atañidas](#) en [Pergamo](#), etc.

En arquitectura, se desarrollaron enormes complejos urbanísticos. Este nuevo urbanismo en lugar de actuar sobre el terreno y corregir sus deficiencias, se adapta a su naturaleza y realza sus cualidades. Crecieron numerosos lugares de esparcimiento, como teatros y jardines públicos. Las monarquías helenísticas tenían ventaja sobre las antiguas monarquías, porque solían tener grandes espacios donde crear nuevas ciudades: por ejemplo [Antioquia](#), [Pérgamo](#) o [Seleucia del Tigris](#).

Pérgamo, en particular, es un ejemplo típico de la arquitectura helénica. Desde una sencilla fortaleza situada en la [acrópolis](#), varios reyes atáldas erigieron un colosal complejo arquitectónico. Los edificios se despliegan en abanico en torno a la Acrópolis teniendo en cuenta la naturaleza del terreno. El [ágora](#), ubicada al sur, sobre la terraza inferior, está bordeada con galerías de columnas o [stoai](#). Es el punto de partida de una calle que atraviesa toda la Acrópolis: separando, por una parte, los edificios administrativos, políticos y militares, al este y en la cumbre del peñasco; por el otro lado, los santuarios, al oeste a media altura. Entre estos últimos, el más importante es el que acoge el [gran altar](#) monumental, llamado de los «doce dioses» o «de los dioses y gigantes», que constituye una de las obras maestras de la escultura griega. Un gigantesco teatro, que pueden llegar a contener casi 10000 espectadores, tiene sus gradas en las laderas de la colina.

Es la época del gigantismo: por ejemplo, el segundo templo de [Apolo](#) en [Didymes](#), situado a unos veinte kilómetros de [Mileto](#), en [Jonia](#). Fue concebido a finales del Siglo IV AC, por Dafnis de Mileto y Panonios de Efebo, pero los trabajos, nunca acabados, continuarán hasta el Siglo II. El santuario es uno de los más grandes nunca construido en la zona mediterránea: en el interior de un gran patio, la [sella](#) está rodeada por una doble columnata de 108 [columnas jónicas](#) de casi 20 metros de altura, cuyas bases y capiteles están ricamente tallados.

Escultura:

La escultura helenística incorpora innovaciones del segundo clasicismo: estudio de los ropajes, de la transparencia en los vestidos, la flexibilidad en las actitudes. Así, la *Venus de Milo*, aún siendo copia de un clásico, se distingue por la torsión de sus caderas. Se buscaba sobre todo la expresividad y la atmósfera. Esta búsqueda es especialmente evidente en los retratos: más que la exactitud de los rasgos representados, el artista quiere plasmar el carácter de su modelo. En las grandes estatuas, el artista explora temas como el dolor, el sueño o la vejez. Así, el *Fauno Barberini* de la [Gliptoteca de Munich](#) representa a un [sátiro](#) dormido, con la pose relajada y la cara ansiosa, tal vez víctima de las pesadillas. La *mujer ebria*, también en Munich, muestra de manera inequívoca una anciana, pobre, perturbada, apretando contra ella su jarra de vino. *Laoconte*, atenazado por las serpientes, tratando desesperadamente de escapar de ellas, sin mirar siquiera a sus hijos moribundos. Pérgamo se distingue no solo por su arquitectura: es también la sede de una brillante escuela de escultura, llamada "barroco pergamino".

Los escultores, volviendo a los siglos anteriores, reviven momentos dolorosos que encuentran expresivos para sus composiciones en tres dimensiones, y a menudo en V y de un hiper-realismo anatómico. [Átalo I](#) (-269 | 269 -- 197 | 197 AC), para conmemorar su victoria de [Caicos](#) (-237 | 237 AC) contra los [galos](#) -llamados *Gálatas* por los griegos- hizo esculpir dos series de grupos votivos: el primero, dedicado a la Acrópolis de Pérgamo, incluye el famoso *Galo moribundo* y *Galo suicidándose con su esposa*, cuyo original se ha perdido (la mejor copia se encuentra en el [Palacio Massimo halle Merme](#) de [Roma](#)). El segundo grupo se ofreció a [Atenas](#) y se compone de pequeñas estatuas en [bronce](#) de Griegos, de [Amazonas](#), de [Dioses](#) y [Gigantes](#), de [Persas](#) y de [Galos](#). La *Artemia Rospigliosi* del [Museo del Louvre](#) es probablemente una copia de uno de ellos, mientras que las copias del *Galo herido*, son muy numerosas en la época romana.

Arquitectura Clásica Griega: Detalles del Friso del Partenón

Arte Clásico Griego: Cerámica y Escultura: Busto de Fideas

La expresión de los sentimientos, la fuerza de los detalles – como los cabellos y las barbas muy tupidas - y la violencia de los movimientos son las características del estilo pergamiano. Estas características se llevarán al máximo en el friso del [Altar de Pérgamo](#), decorado por orden de [Eumenes II](#) (-197 | 197 -- 159 | 159 AC) de una [gigantomaquia](#) que se extiende más de 110 metros de largo, para ilustrar en piedra un poema compuesto especialmente para la corte. Los [Dioses olímpicos](#) triunfan sobre los Gigantes, la mayoría de los cuales se han convertido en animales salvajes: serpientes, aves rapaces, leones o toros. Su madre [Gaia](#), viene en su ayuda, pero nada puede hacer y debe verlos retorcerse de dolor bajo los golpes de los dioses.

Pintura y Mosaico:

Son pocos los ejemplos de pintura mural griega que han perdurado a través de los siglos. Durante mucho tiempo hemos debido limitarnos a estudiar la herencia helenística en los frescos romanos, por ejemplo, en los de [Pompeya](#) o [Herculano](#). Algunos mosaicos nos dan, sin embargo, una buena idea de la *gran pintura* de la época helenística: se trata de copias de frescos. Así, el famoso *mosaico de Alejandro*, que muestra el enfrentamiento del joven conquistador con el Gran Rey [Dario III](#) en la [Batalla de Issos](#), mosaico que decora las paredes de la [Casa del Fauno](#) en [Pompeya](#). Es una copia de una obra descrita por [Plinio el Viejo](#) (XXXV, 110) como pintada por Filoxénos de Eritrea para [Cassandra de Macedonia](#) al final del siglo cuarto. El mosaico nos permite admirar la elección de colores, la composición del conjunto en movimiento, y la expresividad de los rostros. Los recientes descubrimientos arqueológicos realizados en particular en el cementerio de Pagasas (actual [Volos](#)), en las orillas del Golfo Pagasético o incluso en Verghina (1987), en el antiguo reino de [Macedonia](#), han sacado a la luz obras originales. En la tumba llamada de [Philipo II](#) se ha encontrado un gran friso que representa al rey cazando un león. Destaca por su composición, la puesta en escena de los personajes en el espacio y por la representación realista de la naturaleza. El período helenístico es el período del desarrollo en la elaboración del [mosaico](#), especialmente con las realizaciones de [Sóso de Pérgamo](#) que vivió en el segundo siglo antes de Cristo y único artista del mosaico citado por Plinio (XXXVI, 184). Su gusto por el [trampantojo](#) se encuentra en algunos trabajos que se le atribuyen como el *Suelo no barrido* del museo Vaticano, que representa los componentes de una comida (espinas de pescado, huesos, cáscaras vacías, etc.) y el *Barreño de las palomas* del museo del Capitolio, conocido por una reproducción descubierta en la [Villa Adriana](#). Algunos expertos, como Michael Donderer, creen que es el original. Representa a cuatro palomas posadas en el borde de una cubeta llena de agua. Una de ellas abreva, mientras que las otras parecen descansar, lo que crea efectos de reflejos y sombras en el agua muy bien estudiados.

Cerámica:

La época helenística es la del declive de los jarrones pintados. Los recipientes más difundidos son de color negro y lisos, con una apariencia brillante que se aproxima al [barniz](#), decorados con motivos sencillos y festones. Es también en esta época cuando aparecen los jarrones en relieve, probablemente a imitación de los jarrones hechos de metales preciosos. Hay relieves complejos, basados en animales o [monstruos mitológicos](#). Las formas de los jarrones se inspiran en la tradición de metal: por ejemplo el [lagynos](#), jarra de vino típica de la época. Paralelamente subsiste una tradición de pintura figurativa policromada. Los artistas buscan una mayor variedad de matices que en el pasado. Sin embargo, estos nuevos colores son más delicados y no soportan el fuego, por lo tanto, a diferencia de lo habitual, se pintaban después de la cocción. La fragilidad de los [pigmentos](#) prohíbe el uso frecuente de estos vasos, que están reservados para uso funerario. Copias de los vasos más representativos de este estilo proceden de [Centuripe](#), [Sicilia](#), un taller donde se trabajó en el siglo III AC. Estos vasos se caracterizan por tener un fondo pintado de rosa. Los personajes, a menudo mujeres, se representan vestidos con ropas de colores: azul-violeta, amarillo claro, blanco. El estilo recuerda el de [Pompeya](#) y se sitúa mucho más al lado de la gran pintura contemporánea que de la herencia de la cerámica de color rojo.

Artes Menores:

Arte del Metal.-

Los avances en el colado del [bronce](#) permitieron a los Griegos realizar grandes obras, como el famoso [Coloso de Rodas](#), de hasta 32 metros. Este se quebró en un [terremoto](#): como él, muchos grandes bronceos se han perdido - la mayoría fundidos para recuperar el material. Sólo quedan, pues, objetos pequeños. Afortunadamente, en el período helenístico, la materia prima era abundante tras las conquistas occidentales.

El trabajo de los jarrones en metal adquirió nuevas dimensiones: los artistas compiten entre ellos en virtuosismo. En [Panagyurshiste](#) (actual [Bulgaria](#)), se han encontrado jarrones de oro hábilmente esculpidos: en un [ánfora](#), forman la empuñadura dos [centauros](#) encabritados.

En [Derveni](#), no lejos de [Tesalónica](#), en una tumba se ha encontrado una gran [crátera](#) con volutas de bronce que data aproximadamente del -320 AC y con un peso de alrededor de 40 kilos.

Está decorada con un friso de figuras en relieve de 32 centímetros, que representa a [Dionisos](#) rodeado de [Ariane](#) y su [thiese](#) (practicantes de cultos secretos). El cuello está decorado con adornos mientras que cuatro sátiros están sentados con negligencia sobre el borde del vientre del jarrón (véase [crátera de Derveni](#)). La evolución es similar en el arte de la [joyería](#). Los joyeros de la época tratan de forma excelente los detalles y las filigranas: por ejemplo, las coronas funerarias imitan hojas de árboles o espigas de trigo muy realistas. En esta época también se extendieron las incrustaciones en [piedras preciosas](#).

Escultura Clásica Griega: *Fidias* - Relieves del Tímpano del *Partenón*

Arte Clásico Griego: Esculturas de *Diadumeno*, de *Policleto*, *El Discóbolo* (de *Miron*), *Venus de Milo* y *Niké*

Artes Menores Helenísticas: Mosaicos Helenístico, de *Alejandro* y Mujer *obesa* con una jarra de *vino*, *Carch* (S. HIV AC)

También están de moda las figurillas. Representan divinidades y también temas de la vida cotidiana. Así surge el tema del "négrillon", sobre todo en el Egipto Lágida. Estas estatuillas de adolescentes negros tuvieron mucho éxito hasta la época romana. A veces se limitan a repetir una figura de la «gran escultura». Existen muchas réplicas en miniatura de la [Tigue](#) (*buena suerte*) de Antioquía, cuyo original data de principios del siglo III.

Figurillas de Barro Cocido.-

Anteriormente limitadas a un uso religioso, las figurilla de arcilla se utilizaron con mayor frecuencia en el período helenístico para uso funerario y también decorativo. El perfeccionamiento de la técnica de fundición permitió obtener estatuas reales en miniatura, alcanzando un alto grado de detalle. En [Tanagra](#), Boeotia, las figurillas, pintadas en colores vivos, representan, muy a menudo, a elegantes mujeres en escenas llenas de encanto. En [Esmirna, Asia Menor](#), coexisten dos grandes estilos. Uno consiste en la reproducción de las grandes obras maestras de la escultura, como los *Hércules* de arcilla dorada. En una forma totalmente diferente, también encontramos los *grotescos*, que contrastan violentamente con los cánones de *belleza griega*. El artista representa los cuerpos deformados - *jobados*, *epilépticos*, *hidrocefálicos*, las mujeres *obesas*, etc. Podemos preguntarnos si no se tratarían de modelos médicos, la ciudad de Esmirna era conocida por su escuela de *medicina*. También podrían ser simplemente *caricaturas* con la intención de hacer reír a la gente. Los *grotescos* estuvieron también muy generalizados en [Tarso](#) y en [Alejandría](#).

Arte de Vidrio y de la *glíptica*:

Es en la época helenística cuando los griegos, que no conocían con anterioridad más que el *crystal* moldeado, descubrieron el *vidrio soplado*, lo que permitió nuevas creaciones. El arte del vidrio se desarrolló sobre todo en [Italia](#). El vidrio moldeado subsistió, sobre todo para la creación de joyas con la técnica del *entalle*. El grabado en *joyas* no progresó, quedando reducido a series de alta producción, sin originalidad. Sin embargo, hizo su aparición el *camafeo*: se trata de tallar en relieve una piedra, con el fin de resaltar los relieves por los efectos del color de las diferentes capas. A continuación, se montaba sobre un anillo o colgante. El período helenístico produjo algunas obras maestras como el *camafeo Gonzaga*, conservado en el [Museo del Hermitage](#).

El Arte Helenístico Romano:

Con el tiempo, los principales herederos serían los romanos que entraron en contacto con el arte griego helenístico a partir de sus conquistas en oriente donde contemplaron y admiraron por primera vez los grandiosos edificios civiles y religiosos y el desarrollo de la escultura. Hasta entonces la evolución del arte romano había sido a partir del arte *etrusco*. Cuando los enviados por Roma llegaron a [Siria](#) como enemigos de [Antioco el Grande](#) (que había osado dar refugio a [Aníbal](#), el gran enemigo de Roma) tuvieron ocasión de contemplar aquellas ciudades llenas de obras de arte, con aquellas columnatas formando los famosos *pórticos* o stoas de grandes magnitudes que nada tenían que ver con la urbanización modesta de sus foros republicanos ni con la aglomeración de viviendas edificadas sin seguir ningún plan. La última batalla que se dio entre romanos y Antioco fue en la ciudad de [Magnesia](#), ciudad helenística famosa por su grandiosidad y sus monumentales edificios, y se firmó la paz en [Apamea \(Siria\)](#), ciudad próspera cuyos edificios y trazado urbano eran igualmente grandiosos y que contaba con una calle porticada de 1.600 metros de longitud. En aquel mismo año 193 los ediles Emilio y Paulo Lépidio consiguieron que se llevara a cabo la construcción del primer pórtico en Roma al estilo helenístico, del que no se conserva ningún resto, pero se sabe que estaba entre el [Palatino](#) y el [Aventino](#). En el 146 se construye en mármol el pórtico Metelo para conmemorar la derrota final de [Macedonia](#). Su arquitecto fue un griego. Los pórticos, las basílicas, las casas de los nobles, la escultura, todo el arte romano tenía ya un tinte helenístico lejos de toda influencia etrusca de los primeros tiempos. Roma extendió a su vez este arte por las provincias del oeste: [Hispania](#), [Galia](#), [Germania](#) y [Britania](#).

4.1.4 Roma Clásica (Marco Histórico-Cultural y Artes Plásticas):

Las primeras manifestaciones del *Arte Romano* nacen bajo el influjo del *Arte Etrusco*, enseguida contagiado del *Arte Griego*, que conocieron en las colonias de la [Magna Grecia](#) del sur de [Italia](#), que [Roma](#) conquistó en el proceso de unificación territorial de la península, durante los Siglos IV y III AC. La influencia griega se acrecienta cuando, en el Siglo II AC., [Roma](#) ocupa [Macedonia](#) y [Grecia](#).

Pintura y Mosaico:

Como las demás artes, sufrió de gran inspiración griega. Se divide generalmente en tres períodos o estilos:

Primer estilo o de incrustaciones - Segundo estilo o arquitectónico - Tercer estilo u ornamental - Cuarto estilo o del ilusionismo arquitectónico

En Oriente ([Asia](#)) se desarrolló con igual ímpetu y casi en el mismo tiempo que las expresiones del mundo clásico occidental, entre su multitud de exponentes destacan:

Escultura Helenística: [Laocoonte y sus Hijos](#)

Escultura Helenística: [Fauno Barberini](#) y [Gálata Herido](#) - Atleta (200 al 100 AC)

Escultura:

La [Escultura](#) en la [Antigua Roma](#), lo mismo que la [Arquitectura](#), es original en el espíritu de su finalidad, pero en ella [Arquitectura](#):

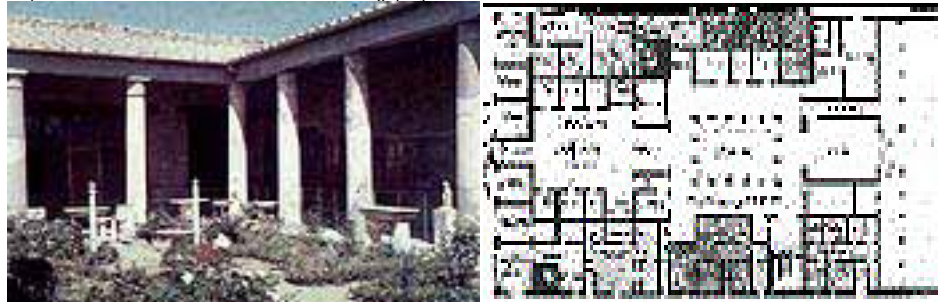
La [Arquitectura Romana](#) es un testimonio significativo de la [civilización romana](#). Se caracteriza por lo grandioso de las edificaciones, y su solidez que ha permitido que muchas de ellas perduren hasta nuestros días.

pesan mucho las inspiraciones [etruscas](#) y [griegas](#), siendo buena parte de la producción escultórica romana copia de originales [griegos](#).

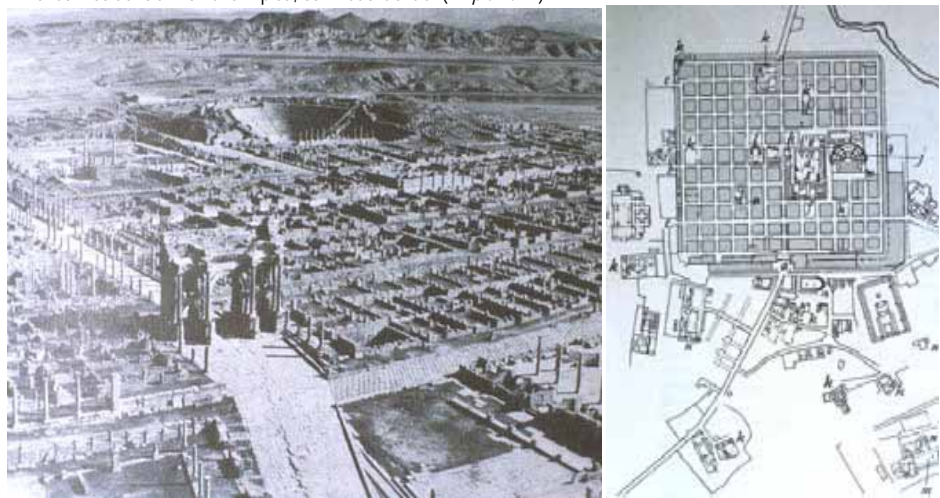
Se conservan muchas Esculturas Romanas, fabricadas principalmente en [mármol](#) y en menor medida en [bronce](#), si bien parte de ellas están dañadas. Son frecuentes el retrato y el relieve histórico narrativo, en los que los romanos fueron grandes creadores (como la [Columna de Trajano](#), entre muchas). Hay también variedad de esculturas sobre [emperadores romanos](#).

Arquitectura Romana Clásica.: "Pantheon" de Agripa y Ruinas del Foro, Roma

Vivienda Residencial Romana Típica, con Patio Central ("Impluvium")

Urbanismo Romano Clásico: Ciudad de Timgad

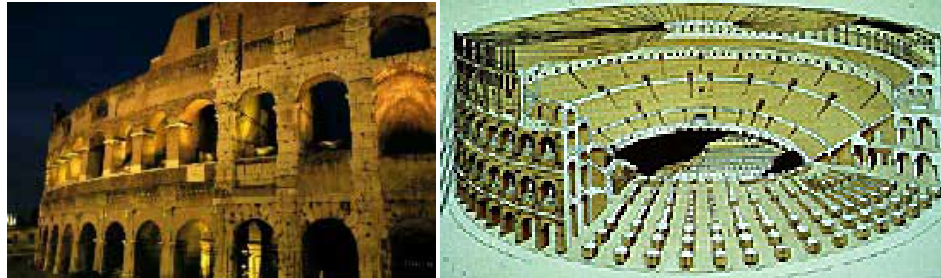
Arquitectura y Cerámica Helenística: [Altar de Pérgamo](#) y [Lagynos](#), decorada con instrumentos musicales: 150-100)

Pintura, Mosaico y Escultura Romanas Clásicas: Gladiadores; Mosaico Pompeyano y el [Stadio dei Marmi](#), Roma

Escultura Romana Clásica: Estatua de [Trajano](#), (98-117, AC) ; [Columna de Trajano](#) y [Estatua Ecuestre de Marco Aurelio](#)

Arquitectura Romana Clásica. [Coliseo de Adriano](#), Roma

Literatura.-

Antigua Grecia:

La sociedad de la antigua Grecia puso énfasis considerable en la literatura. Muchos autores consideran que la tradición literaria occidental comenzó con los poemas épicos [La Iliada](#) y [La Odisea](#) que siguen siendo grandes figuras en el canon literario por sus descripciones y el manejo de temáticas como la guerra y paz, honra y deshonra, amor y odio. Entre los poetas posteriores fue notable [Safo](#), que dio forma a poesía lírica como género.

El dramaturgo [Esquilo](#) cambió la literatura occidental por siempre al introducir el diálogo y la interacción en el teatro. Su obra cumbre fue la trilogía la [Orestíada](#). Otros talentos dramáticos fueron [Sófocles](#), quien convirtió la ironía en técnica literaria, en su obra [Edipo rey](#), y [Eurípides](#), que utilizó el teatro para desafiar las normas sociales en [Medea](#), [Las Bacantes](#) y [Troyanas](#), obra aún notable por desafiar la percepción común de nociones como la propiedad, el género y la guerra. [Aristófanes](#), un comediantes, usó esas ideas en un tono menos trágico en sus obras: [Lisístrata](#) y [Las ranas](#). [Aristóteles](#), alumno de Platón, escribió docenas de trabajos en muchas disciplinas científicas, pero su contribución más grande a la literatura era probable su [Arte Poética](#), en donde plantea su concepto del drama y establece parámetros para la crítica literaria.

Antigua Roma:

En muchos aspectos, los escritores de la [Antigua república romana](#) y el [Imperio romano](#) eligieron evitar la innovación en el favor de imitar a los grandes autores griegos; [La Eneida](#) de [Virgilio](#) emuló en gran medida a las obras homéricas. [Plauto](#), dramaturgo cómico, siguió los pasos de Aristófanes; en las [Metamorfosis](#) de [Ovidio](#) se retomaron diversos mitos griegos. Si bien es innegable la maestría de los grandes autores romanos, también lo es que fueron muy poco creativos literariamente en comparación con los griegos. Una de las pocas creaciones literarias romanas fue la [sátira](#). [Horacio](#) fue el primero en usarla como herramienta argumental y luego [Juvenal](#).

Música.-

Antigua Grecia:

En la [Grecia antigua](#), la música se vio influenciada por todas las civilizaciones que la rodeaban, dada su importante posición estratégica. Culturas como la [mesopotámica](#), [etrusca](#), [egipcia](#) o incluso las indoeuropeas fueron de importante influencia tanto en sus músicas como en sus instrumentos musicales. Los Griegos daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música por ello está muy relacionada con el poema épico]. Aparecen los [bardos](#) que, acompañados de una lira, vagan de pueblo en pueblo mendigando y guardando memoria oral de la historia de Grecia y sus leyendas. Fue entonces cuando se relacionó la música estrechamente con la [filosofía](#). Los sabios de la época resaltan el valor cultural de la música. [Pitágoras](#) la considera *una medicina para el alma*, y [Aristóteles](#) la utiliza para llegar a la catarsis emocional. Posteriormente aparece en [Atenas](#) el [dítirrambo](#), cantos dirigidos a [Dionisos](#), acompañados de danzas y el [aulos](#), un instrumento parecido a la flauta. Surgen asimismo [dramas](#), [tragedias](#) y [comedias](#) de una manera combinada pero sin perder la danza, la música y la poesía.

Los principales instrumentos utilizados en Grecia fueron: la [lira](#), la [cítara](#), el aulos, la [siringa](#) (una flauta de pan), varios tipos de tambores como por ejemplo el [tympanon](#) (siempre en manos de mujeres), el [crótalo](#), el [cimbalo](#), el [sistro](#), las [castañuelas](#).

Antigua Roma:

Roma conquistó Grecia, pero la cultura de ésta era muy importante, y aunque ambas culturas se fundieron, Roma no aportó nada a la música griega. Eso sí, evolucionó a la manera romana, variando en ocasiones su estética. Habitualmente se utilizaba la música en las grandes fiestas. Eran muy valorados los músicos virtuosos o famosos, añadiendo vertientes humorísticas y distendidas a sus actuaciones. Estos músicos vivían de una manera [bohemia](#) rodeados siempre de fiestas. En los [teatros romanos](#) se representaban [comedias al estilo griego](#). Los autores más famosos fueron entre otros [Plauto](#) y [Terencio](#). La tragedia tuvo trascendencia siendo su máximo cultivador [Séneca](#). La música tenía un papel trascendental en estas obras teatrales. A partir de la fundación de Roma sucede un hito musical, los [ludiones](#). Éstos eran unos actores de origen etrusco que bailaban al ritmo de las [tibiae](#), una especie de [aulos](#). Los romanos intentan imitar estos artes y añaden el elemento de la música vocal. A estos nuevos artistas se les denominó [histriones](#) que significa *bailarines* en etrusco. Ninguna música de este estilo ha llegado hasta nosotros salvo un pequeño fragmento de una comedia de Terencio. Cuando el imperio romano se consolida, llega la inmigración que enriquece considerablemente la cultura romana. Fueron relevantes las aportaciones de Siria, Egipto y España. Vuelven a aparecer antiguos estilos como la [citarodia](#) (versos con cítara) y la [citarística](#) (cítara sola virtuosa). Eran habituales los certámenes y competiciones en esta disciplina. Pese a todo esto, no está claro que roma valorara institucional y culturalmente a la música.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Ἀνώδο μο. ἐννεπε. Μοῦσα πολέεσσιν. ὃς μὲν ἄρ' ἔπειτα
 κλυτὰ τεύχε' ἔειπεν ἄρουρα· ἐπὶ δὲ πτερυγετῶν ἱεράων
 πικρὰ δὲ δὴ μὴ ἀκαχοῦτο ἰθὺν ἰσχυροῖσι ποταμοῖσιν ἴφρα,
 κλυτὰ δὲ ἢ ὅ γ' ἔνθα πόντος· τῶν δ' ἠέ κείνων ὄν κ' ἰὸν ἔμελλον,
 ἀρ' ἄρα μὲν ἔπειτα τῶν δ' ἠέ κείνων ὄν κ' ἰὸν ἔμελλον.
 ἀλλὰ δὲ οὐδ' ὡς ἔταρα δὲ ἔταρ· ἴμενος τέρ-
 αυτων γῆν ἀφ' ἑτέρης γῆς ἄποσθ' ἄλυσεν ὄλοντο,
 ἔγχετο δὲ κατὰ βούε' ἴταρ ἰσχυροῖσι· ἔμελλον
 ἴταρ ἰσχυροῖσι τῶν δ' ἠέ κείνων ὄν κ' ἰὸν ἔμελλον

Comienzo de [La Odisea](#) de Homero y con Textos en Tipografía Griega.

[Esquilo](#) [Sófocles](#) [Eurípides](#) [Aristófanes](#) [Aristóteles](#)

*Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
 Italiam, fato profugus, Laviniaque venit
 litora, multum ille et terris iactatus et alto
 vi superum saevae memorem Iunonis ob iram;
 multa quoque et bello passus, dum conderet urbem,
 inferretque deos Latio, genus unde Latinum,
 Textos iniciales, en Latin, de la "Eneida", de Virgilio.*

*Albanique patres, atque altae moenia Romae.
 Musa, mihi causas memora, quo numine laeso,
 quidve dolens, regina deum tot volvere casus
 insignem pietate virum, tot adire labores
 impulerit. Tantaene animis caelestibus irae?*

Bajo-Relieve Indo-Griego., con un Músico tocando una [Siringa](#) o similar (Siglo II AC) - [Euterpe](#), con una [Flauta](#).

Danza.-

Antigua Grecia:

La Danza Griega Clásica se asocia al culto de la "Bacanal", llegado hasta nuestros días de la mano de [Eurípides](#) y su obra [Las Bacantes](#). Tanto las matronas como las doncellas subían en procesión a un monte solitario y durante unos días, sin contacto con hombre alguno se lanzaban a un desenfreno de [alcohol](#), [misticismo](#) y [alucinógenos](#). Las madres de niños pequeños quedaban al margen.

El [rito](#) contenía muchos elementos salvajes y arcaicos, como despedazar a pequeños animales vivos y comerlos. Pero también mucho contenido [erótico](#): Eurípides cuenta que pasaban noches enteras bailando desnudas, excitadas en un éxtasis no sólo alcohólico. Se suponía que dichas prácticas fomentaban la fertilidad, y las matronas hacían de [sacerdotisas](#) proporcionando alcohol y alucinógenos a las jóvenes. La leyenda afirma que recorrían los bosques insinuándose y lastimando a los hombres que encontraban. La [danza de las ménades](#) era el rito central de las ceremonias. Todo ello tenía como objetivo que las mujeres obtuviesen el «entusiasmo» (que etimológicamente significa la 'entrada de Dios') en la iniciada. Las mujeres que creyeran que habían hecho el amor con los dioses se consideraban afortunadas y protegidas.

En cuanto al rito de despedazar animales, representaba a Baco siendo devorado por los [titanes](#). Según la [mitología](#), este hecho permitió a los titanes tener una chispa de divinidad. Así el hombre, que tiene una parte divina y otra terrestre, al comer al dios Baco intentaba ser más divino. Se supone que dichos rituales no desaparecieron completamente y se mantuvieron en la clandestinidad hasta bien entrada la [Edad Media](#), ya que se han encontrado [vasijas](#) y [pinturas](#) medievales representando los ritos bacantes (Museo Nacional de [Nápoles](#)). La descripción de un [aquejarre](#) es muy similar a la de una [bacanal](#).

Antigua Roma:

Entre los [romanos](#), la aceptación de la danza por parte de los poderes públicos fue decayendo. La [cristianización](#) del [Imperio Romano](#) introdujo una nueva era en la que el cuerpo, la sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de controversia y conflictos. A los laberintos ingleses hechos en el césped se les llama «ciudad de [Troya](#)», y lo mismo a los de [Gales](#): *caer-droia*. Probablemente los romanos los llamaban así por su Juego de Troya, una [danza](#) laberíntica ejecutada por jóvenes [aristócratas](#) en honor del antepasado de [Augusto](#), el troiano [Eneas](#). Según [Plinio](#) también la bailaban los niños en la [campiña italiana](#).

Musa tocando la lira en un [lekythos](#), Atico (440 AC.) - [Bacanal](#) Griega, Clásica

Danza Romana Clásica

[Ménade](#), danzando.

>