

Comentario de texto > Escultura

La estética platónica y la escultura

Lee detenidamente el texto y responde a las cuestiones indicadas más abajo :

" Una vez que yo haya afirmado que considero que Fidias es un gran artista, proseguiré : ¿ Crees tú que Fidias ignoraba la especie de belleza de que hablas tú?. ¿ Por qué preguntas esto?. Porque él no ha hecho de oro los ojos de su Atenea ni el resto de su cara, como tampoco sus pies ni sus manos, como debería haberlo hecho para darles más belleza, sino que los hizo de marfil ; evidentemente, él pecó por ignorancia al desconocer que el oro embellece todos los objetos a los que se aplica" (Platón, Obras completas , Madrid 1966).

- Resume las ideas fundamentales del texto y sitúalo en relación con el estilo a que se refiere.
- Comenta las características fundamentales de la escultura griega y su relación con la arquitectura.
- Menciona algunos escultores del período clásico griego, comentando sus obras de modo breve.

Se trata de un diálogo en que dos personas discuten acerca de la naturaleza de la belleza en la Grecia clásica (siglo V a.C.). Mientras uno de ellos sostiene que el escultor Fidias es un gran artista y sus obras son bellas y perfectas, el otro lo duda, ya que su estatua de Atenea no es enteramente de oro. Podemos deducir que éste último piensa que lo bello es el oro.

Uno de los personajes es el filósofo griego Sócrates (470- 399 a. C) que buscaba el saber y la virtud dialogando con cualquiera en las plazas de Atenas. No escribió nada, pero un discípulo suyo, Platón (428- 347 a.C) en sus " *Diálogos*" nos ha transmitido estas conversaciones socráticas. Uno de ellos, titulado " *Hippias Mayor*" trata sobre la belleza. Así pues el otro personaje podría ser el sofista Hippias.

Hippias sostiene que lo bello es el oro, es decir, que se fija en la apariencia de las cosas. Pero Sócrates (y **Platón** a través de él) no lo acepta; que algo parezca hermoso no quiere decir que lo sea. Sostiene que lo bello es lo que hace que haya cosas bellas: lo bello es una *Idea*, análoga a la *Verdad* y la *Bondad*.

Este es el concepto de belleza que existía en la Grecia clásica. Los griegos concebían el mundo como un *cosmos* ordenado y, por eso, bello. Existía *armonía* entre el orden humano y el divino. Para los pitagóricos y sus discípulos, Platón entre ellos, la música y las matemáticas eran la estructura oculta del cosmos. El arte debía reflejar esa belleza a través de la armonía y el equilibrio. Para Platón " *la medida y la proporción realizan en todas partes la belleza y la virtud* ". La belleza, la bondad y el bien tienen una naturaleza ideal común.

En el texto se hace referencia a **Fidias**: (m. hacia el 432 a.C.), el más famoso de los escultores clásicos. Sus estatuas están llenas de equilibrio, perfección y naturalidad en los cuerpos, cubiertos por ropas que se pegan y dejan ver la anatomía, según la técnica de los " *paños mojados*".

Las esculturas que más fama dieron a Fidias son las **crisoelefantinas** (madera recubierta con placas de marfil y de oro) que sólo conocemos por copias y descripciones literarias. El texto habla de una de ellas, la **Athenea Parthenos** (virgen), que realizó para ser colocada en la **naos** del Partenón, templo dedicado a ella por los atenienses. Se trataba de una escultura de 11 metros de altura, que portaba en la mano derecha una Victoria y en la izquierda un escudo con un relieve de la amazonomaquia. Llevaba un casco con una **esfinge** y dos **pegasos**.

CRISOELEFANTINA: de oro y marfil. El oro es considerado tradicionalmente el metal más precioso y perfecto por su simbolismo ya que evoca al Sol, que da luz, riqueza y fecundidad. El marfil es símbolo de pureza por su blancura, muy apropiado para Atenea.

ATHENEA: diosa griega de la sabiduría, de las artes y también de la guerra. Según la leyenda, surge de la cabeza de su padre, Zeus, dando un grito, yarmada de lanza y casco. A la vez, una lluvia de " nieve de oro" se esparce sobre su ciudad natal, simbolizando la pureza de la diosa - Parthenos significa doncella, virgen- y la riqueza que trae consigo. Sus símbolos son la lechuza (imagen de clarividencia y reflexión que domina las tinieblas) y la serpiente, ya que ayudó a su medio hermano Perseo a matar a la Medusa, cuyos cabellos eran serpientes.

NAOS: también llamada cella. Era la parte principal del templo griego.

ESFINGE: animal fabuloso con cabeza y pecho de mujer y cuerpo y extremidades de león.

PEGASO: caballo alado que surgió de la sangre de Medusa, cuando Perseo la mató.

Durante las obras desapareció parte del oro, culpando a Fidias los enemigos de su amigo Pericles. Según algunos, murió en la cárcel, pero otros piensan que fue desterrado a Olimpia, donde realizó otra estatua crisoelefantina, su famoso *Zeus*, imagen sedente de 10 metros, donde aparece el rey de los dioses en su trono, barbado, con corona y cetro.

Supervisó la realización en su taller de los *Relieves del Partenón* (447- 432 a.C) , por encargo de su amigo **Pericles**. En las 92 *metopas* relata en altorrelieve luchas mitológicas (Centauromaquia, Gigantomaquia, Amazonomaquia y la Guerra de Troya), simbolizando el triunfo del orden sobre la barbarie y el de Atenas sobre los persas en las guerras médicas.

PERICLES: (461- 429 a. C), el gobernante más famoso de Atenas, protector de las artes, creador de la Liga de Delos y del imperialismo ateniense. Su época de paz y prosperidad para Atenas se conoce como " Siglo de Pericles". Terminó con la Guerra del Peloponeso.

En el **friso** , de 160 metros de largo, representa en bajorrelieve la *procesión de las Panateneas*, doncellas que llevan a la diosa Atenea un peplo como ofrenda, acompañadas por varios jinetes.

METOPA: espacio cuadrado entre dos triglifos en un friso clásico de orden dórico. El triglifo es una decoración consistente en tres bandas verticales.

En los **frontones** se representan el nacimiento de Atenea, la diosa protectora de la ciudad (*frontón oriental*) y las luchas entre Atenea y Poseidón por el dominio de Atenas (*frontón occidental*).

FRISO: parte central del entablamento clásico, entre el arquitrabe y la cornisa.

FRONTÓN: remate triangular de una fachada.

Características fundamentales de la escultura :

- El escultor griego realiza sus obras por *placer estético*, buscando la *belleza ideal*, al margen de su significado religioso.
- La *figura humana* es considerada la expresión de esa belleza ideal, física y espiritual, especialmente el cuerpo masculino *desnudo*. Según Protágoras " *el hombre es la medida de todas las cosas*".
- Puede apreciarse un *Naturalismo idealizado* en las esculturas, ya que se trata de representar al *Hombre perfecto*, sin defectos, verdaderos *arquetipos*.
- Búsqueda de la *perfección* formal a través de la *medida* y de la *proporción*. Para ello fijan un cánón o sistema de relaciones matemáticas entre todas las partes del cuerpo.
- También buscan la *armonía*, la *serenidad* y el *equilibrio* entre el autodomínio (*ethos*) y la expresión de los sentimientos (*pathos*), especialmente en los rostros.
- Estudio de la *anatomía* en tensión y del *movimiento*, pero equilibrado.
- Los temas preferidos son los *mitológicos* (dioses y héroes), y los atletas.
- *Materiales:* utilizan casi todos (madera, piedra, oro, marfil, etc.), pero prefieren el *mármol* y el *bronce*.
- *Originalmente, las esculturas eran policromadas*, aunque se hayan perdido los restos de color por el paso del tiempo.
- *La evolución* de la plástica griega discurre en busca de la belleza ideal, pasando por tres periodos o etapas:
 - 1.- *Etapa arcaica* (desde el siglo VII hasta el 480 a.C.): Tras las *xoana* de madera que no se han conservado, se realizan estatuas de carácter religioso: los *kouroi* (atletas jóvenes desnudos, victoriosos en los juegos) y las *korai* (sacerdotisas vestidas). Ambos presentan influencia egipcia en su frontalidad, con brazos pegados al cuerpo y pierna izquierda avanzada, rigidez, geometrismo, ojos almendrados, rizada cabellera y " *sonrisa arcaica*" estereotipada.
 - 2.- *Etapa clásica* (siglos V y IV a. C.): Tras una etapa *severa*, se alcanzan el naturalismo idealizado, la armonía y el equilibrio. Destacan una serie de escultores que luego veremos.
 - 3.- *Etapa helenística* (siglos III, II y I a. C.) : Las esculturas se caracterizan por LA presencia de un mayor realismo (especialmente en los retratos); composiciones movidas y complejas, con diagonales; búsqueda de calidades y texturas; nuevos temas (infancia, vejez, exotismo, monstruosidad , erotismo, etc); gusto por lo trágico , lo dramático y lo sentimental. Como ejemplos, "*Laocoonte y sus hijos*", "*Galo moribundo*", "*El niño de la Oca*", "*Venus de Milo*".

Relación de la escultura con la arquitectura :

- *Figuras exentas:* Es muy estrecha la relación. Las primeras muestras de la plástica griega fueron exvotos en marfil, barro y madera, realizados como ofrendas a los dioses y destinados a los templos. Esa misma función tenían los *kouroi* y las *korai* arcaicos que se colocaban alrededor de templos y santuarios, surgidos para cobijar imágenes de la divinidad a la que se dedicaban .
- *Relieves:* Los espacios arquitectónicos de *frontones*, *metopas* y *frisos* sirvieron como marco para desarrollar conjuntos de narraciones mitológicas y épicas. Tuvieron que resolver el problema de adaptación de las figuras al marco arquitectónico a base de tanteos, colocando algunas tumbadas o bien animales en los extremos. Como ejemplos, citaremos los relieves del *Tesoro de los Sifnios*, en Delfos, y del *templo de Artemisa*, en Corfú, en el periodo arcaico; los del *templo de Afaia*, en Egina (490 a.C) y del *templo de Zeus*, en Olimpia (460 a. C). Durante el estilo severo; relieves del *Partenón* en la época clásica y el friso del *Altar de Zeus*, en Pérgamo (181 a. C), realizado por Eumenes II en la época helenística.

Escultores del periodo clásico griego

Del siglo V a. C :

- **Mirón** : bronzista, autor del famoso "Discóbolo", atleta que lanza un disco. Se interesa por el movimiento en potencia. La composición es equilibrada. Buen estudio anatómico, pero el rostro es inexpresivo y el cabello poco natural.
- **Policleto de Argos** : bronzista, preocupado por conseguir unas proporciones ideales del cuerpo humano, basadas en las matemáticas. Autor de un tratado donde establece un *canon* o relación adecuada entre las partes y el todo (el cuerpo humano debía contener siete veces la cabeza). Plasma su teoría en el "*Doríforo*", atleta que porta una lanza, quizá Aquiles. La figura avanza, apoyando el peso en una pierna mientras la otra retrocede, en un perfecto contrapposto. Otra obra suya es el "*Diadumenos*". Ambas las conocemos por copias romanas.

"Discóbolo"

Del siglo IV a. C:

- **Scopas** : se interesa por la expresividad y el dramatismo, sus esculturas manifiestan su patetismo en la torsión de sus cuerpos y en sus rostros, de profundas miradas. Es famosa su "*Ménade*".
- **Praxíteles** (hacia 370- 330 a.C) : Preocupado por la belleza, sus figuras son graciosas, delicadas, llenas de exquisitez y sensualidad, con rostros levemente melancólicos. Sus cuerpos se arquean levantando una pierna para apoyarse sobre la otra (*curva praxitélica*). Sus obras más conocidas son "*Hermes y Dioniso*" (posiblemente un original en mármol) , el "*Apolo Sauróctono*", joven que está a punto de aplastar un lagarto y "*Afrodita de Gnido*"; el primer desnudo femenino, que representa a la diosa entrando en el baño.
- **Lisipo** : Gran bronzista, es el autor del "*Apoxiomenos*", atleta que se limpia el sudor con la estrígate. Es un desnudo más esbelto que el de Policleto, porque establece un nuevo canon de 9 cabezas. La escultura, captada en movimiento, avanza los brazos e incorpora el espacio con varios puntos de vista. Lisipo fue también retratista oficial de Alejandro Magno.

"Hermes con Dioniso".