

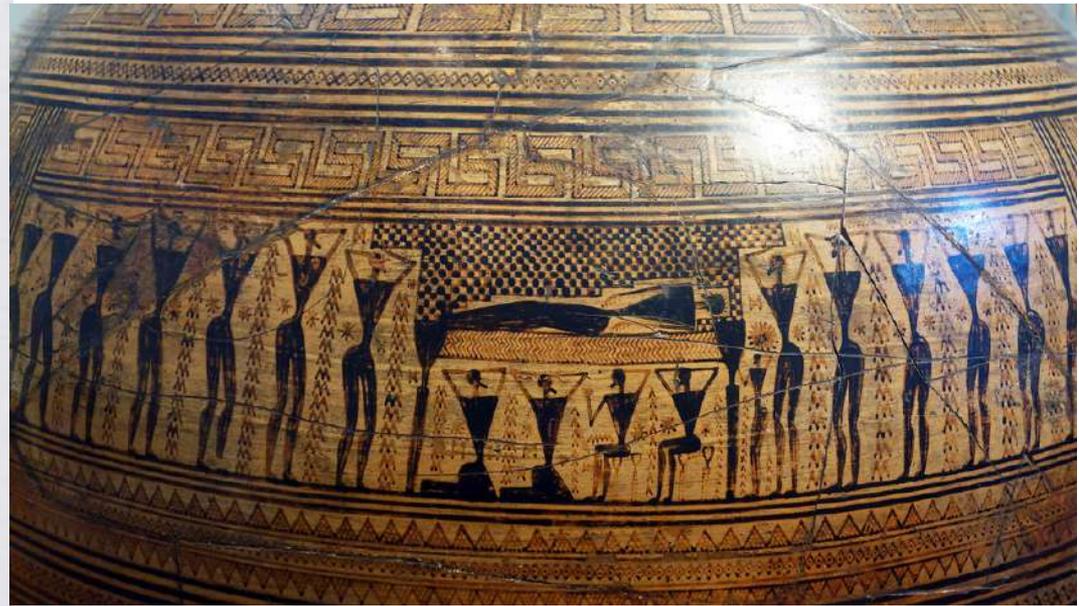
Hades, río Aqueronte

Cabo Drépano, sacrificio de Dionisos

Homero: la *Iliada* y la *Odisea* (900-700 a.C).

Hesíodo: La *Teogonía* (700 a.C)

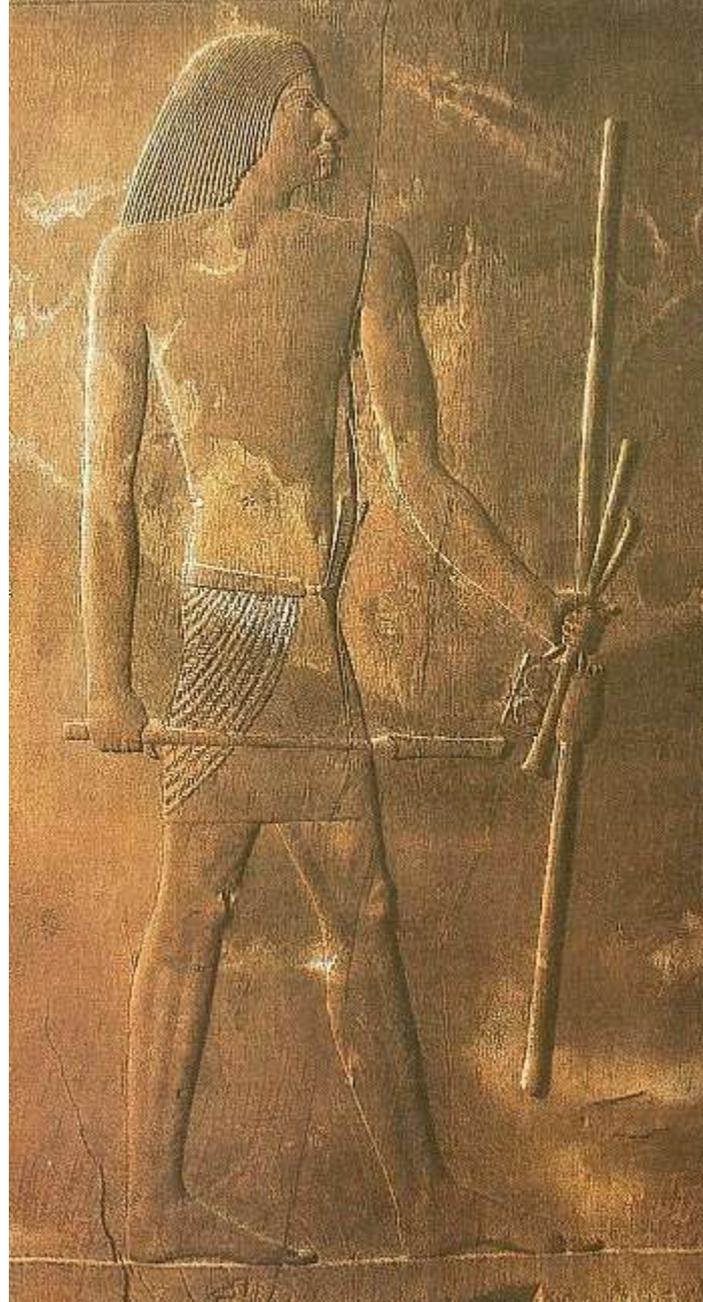
Arte "geométrico"

Lamentación por un muerto. 700 a.C.

c- El gran despertar de l'art

Arte egipcio. *Pintura de un estanque*, 1400 a.C

Retrato de Hesire sobre una puerta de madera de su tumba. 2700 a.C.

Estatuas de dos jóvenes
de Polímedes de Argos.
580 a.C.

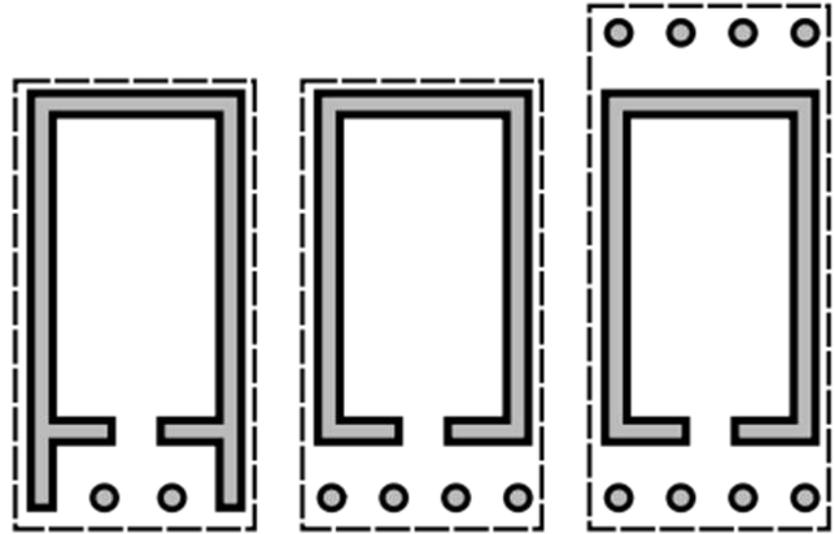
Armadura de Aquiles fabricada por Hefeso. 575–550 a. C.

Revolución
artística: la
conciencia del ojo
y el escorzo.

s. V a.C

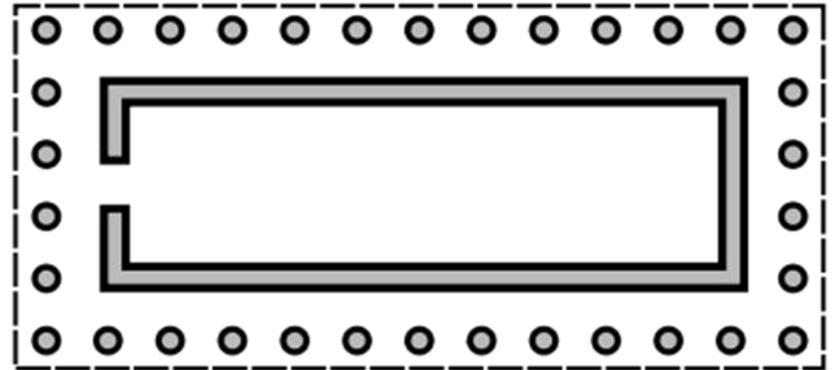
La despedida del guerrero, 500 a.C.

in antis

próstilo

anfipróstilo

Períptero

Sobre el concepto de Arte en la Antigüedad

La expresión “arte” se deriva del latín “ars”, que a su vez es una traducción del griego “techne”. Pero “ars” o “techne” no significan lo mismo que para nosotros “arte”.

“Techne” en Grecia, “ars” en Roma y en la Edad Media, e incluso en época tan tardía como en el Renacimiento, significaba destreza para construir un objeto: una casa, una estatua, un barco, una mesa, un recipiente, unos zapatos, un vestido, y también la destreza requerida para dirigir un ejército, medir un campo o dominar una audiencia.

Sobre el concepto de Arte en la Antigüedad

División de las artes:

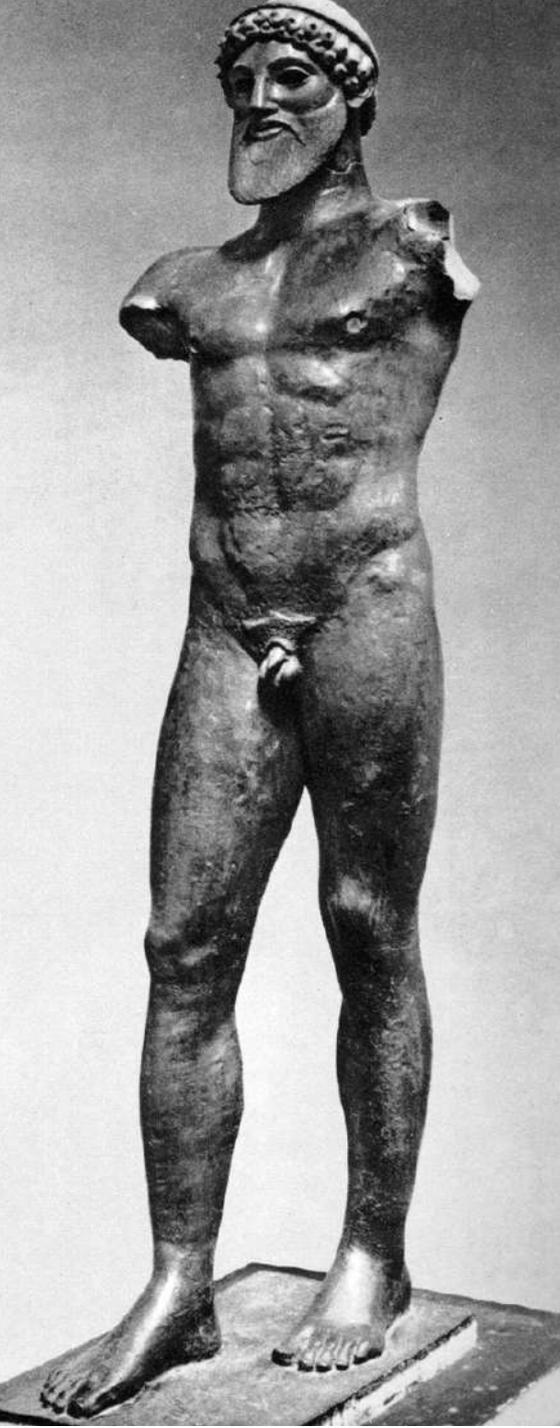
La división entre bellas artes y artesanía es moderna, no antigua.

Los antiguos dividieron las artes según requirieran un esfuerzo mental: artes liberales o intelectuales (liberadas del cuerpo), o un esfuerzo físico: artes *vulgares* o comunes. En la Edad Media estas últimas fueron llamadas “mecánicas”. Se valoraban las artes liberales como muy superiores a las comunes o mecánicas.

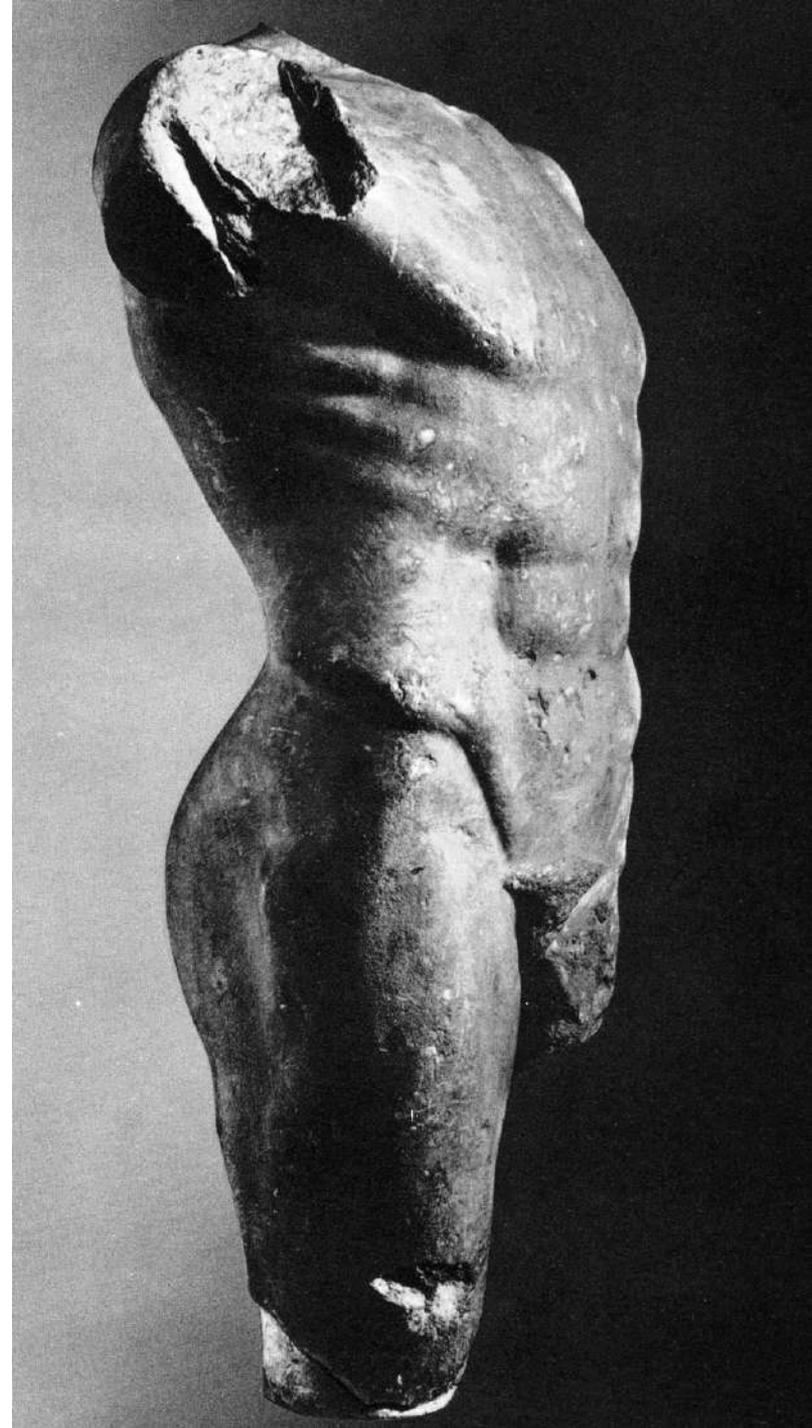

Discóbolo de Mirón, 450 a.C.

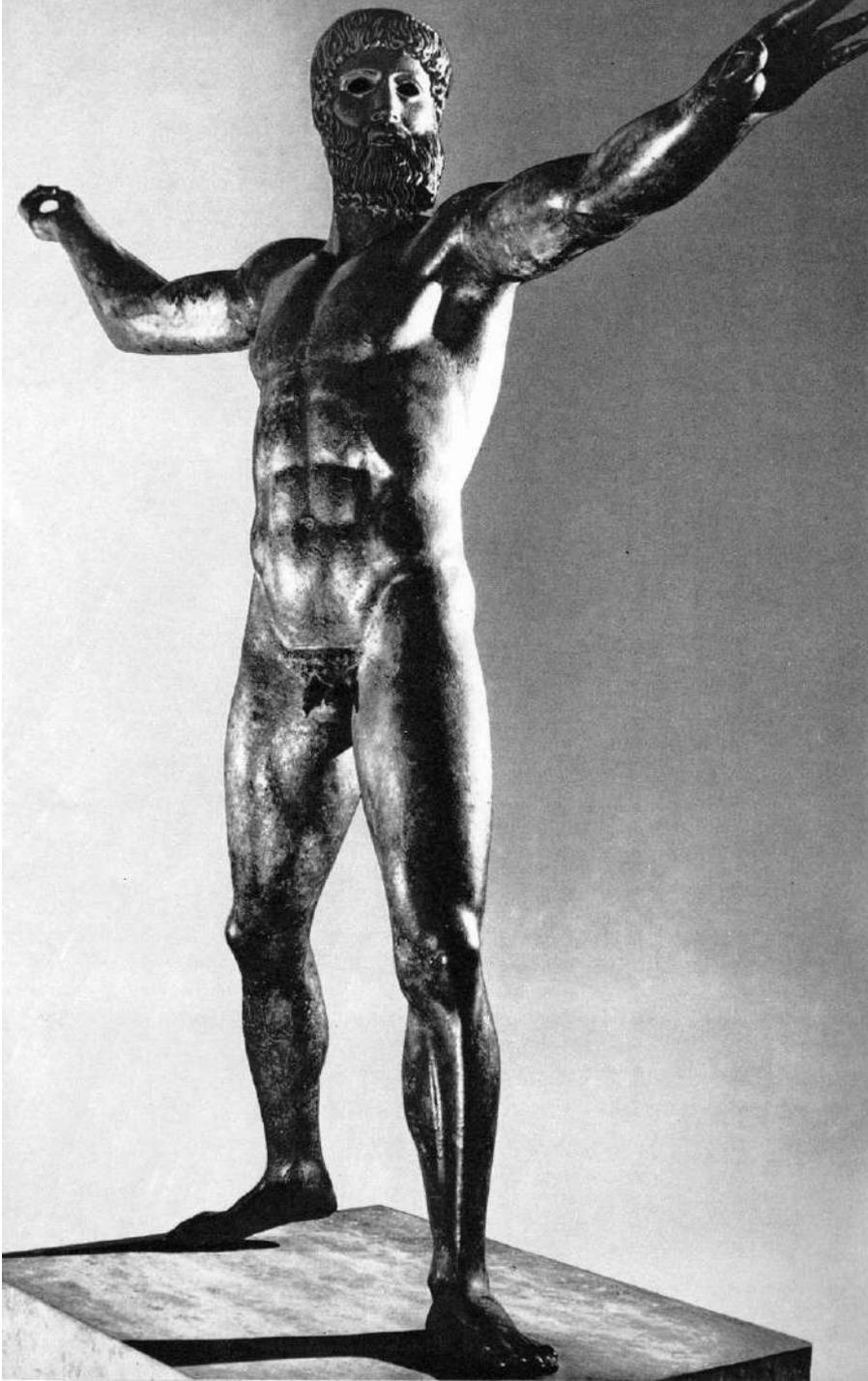

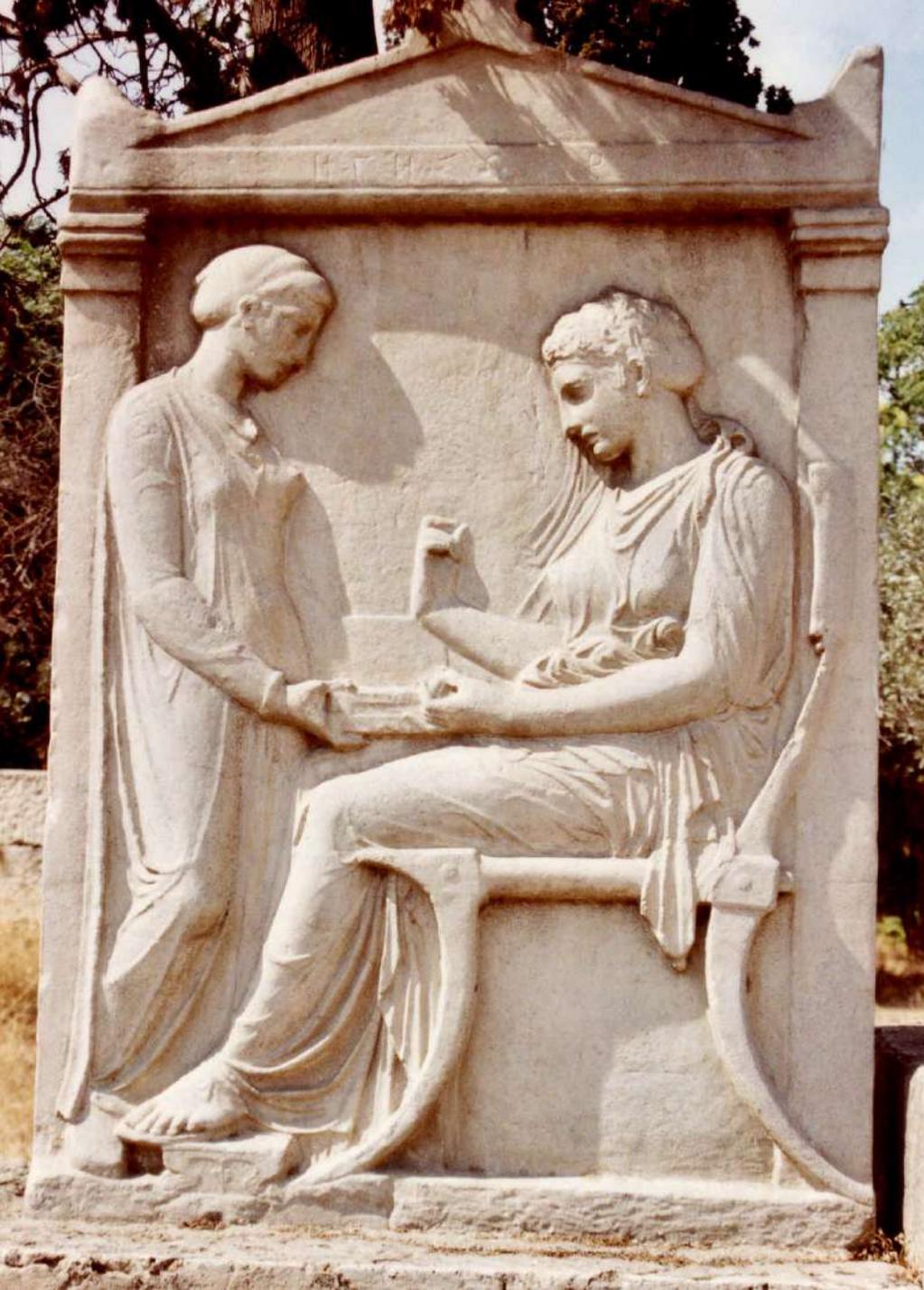
Poseidón, Creusa.
470 a. C.

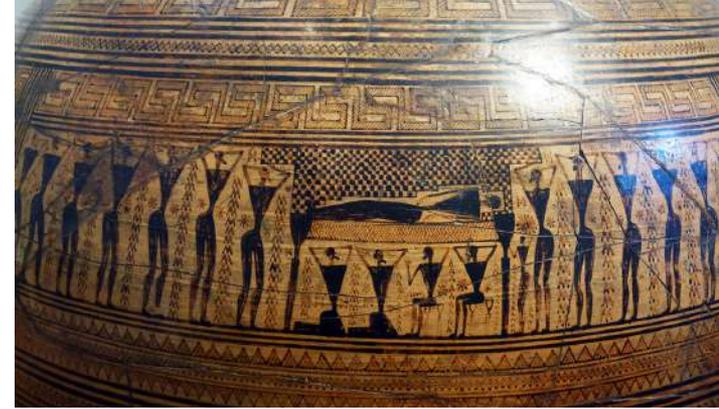

Torso teatro de Mileto
490 a C

Poseidón, Histia.
460 a. C.

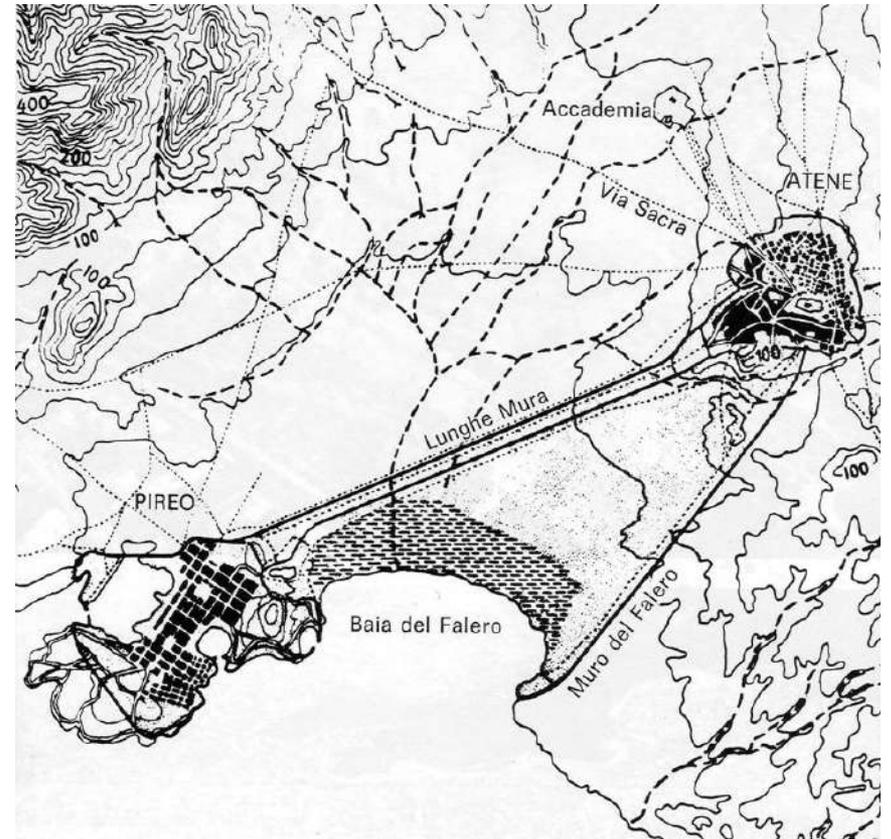
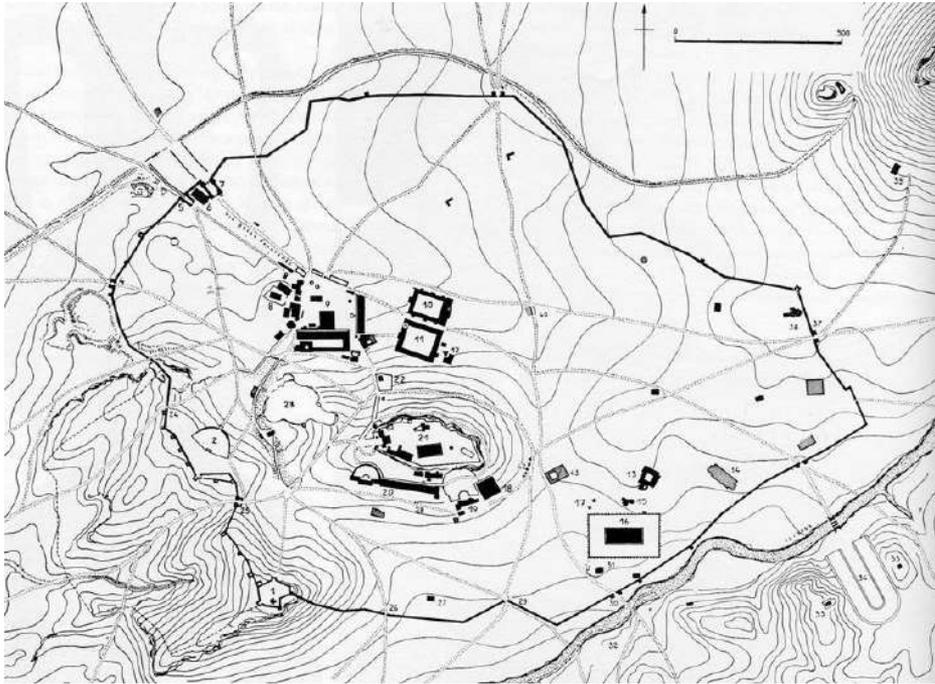

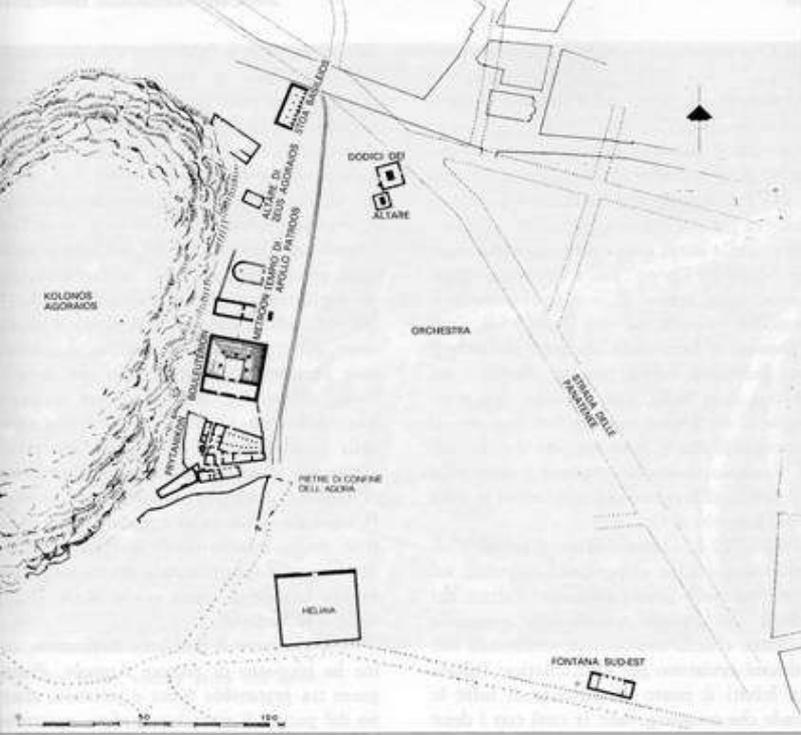
Friso norte. Partenón, 440 a.C

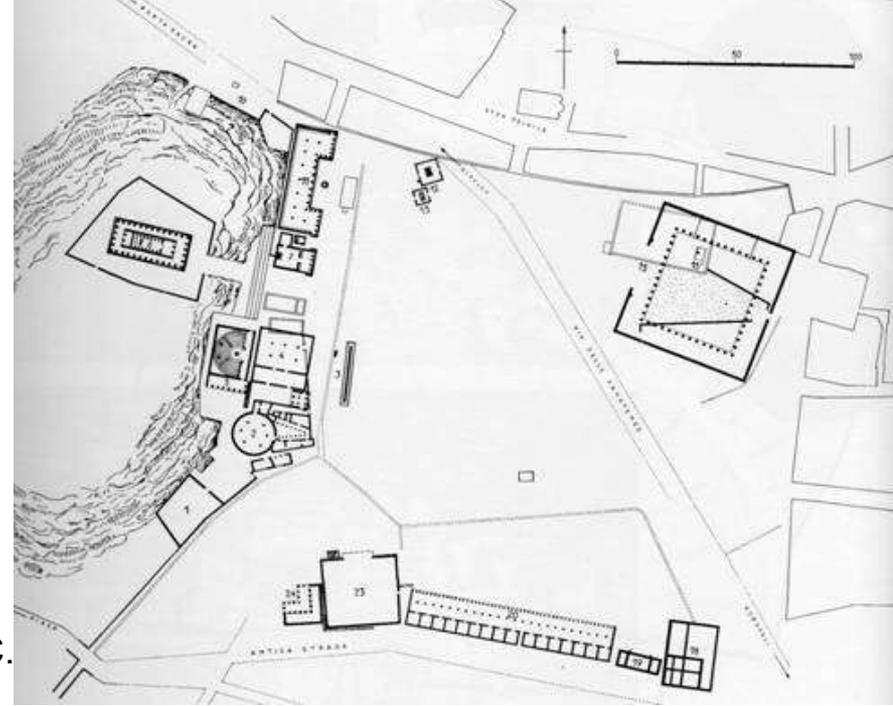
Friso norte, detalle. Partenón, 440 a 6

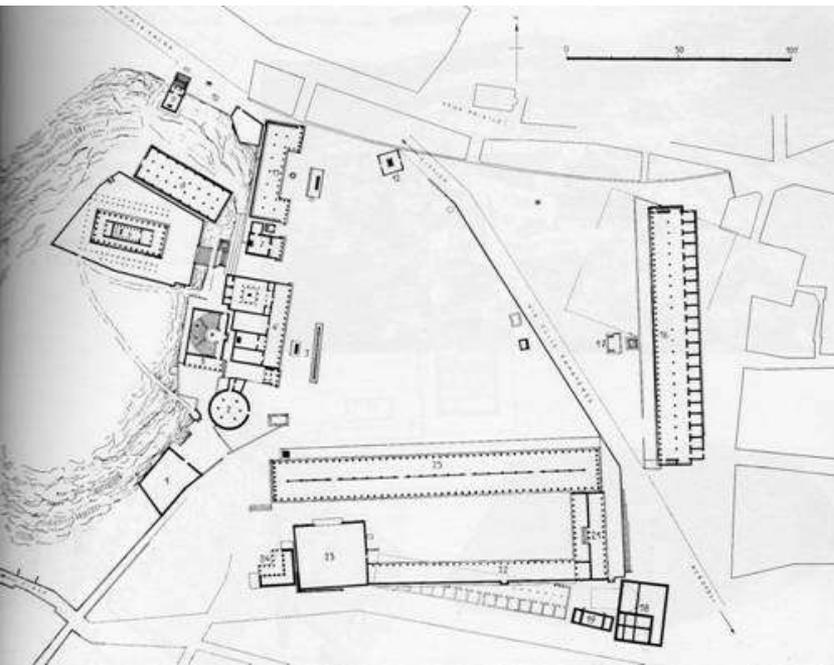
Atenas y Pireo

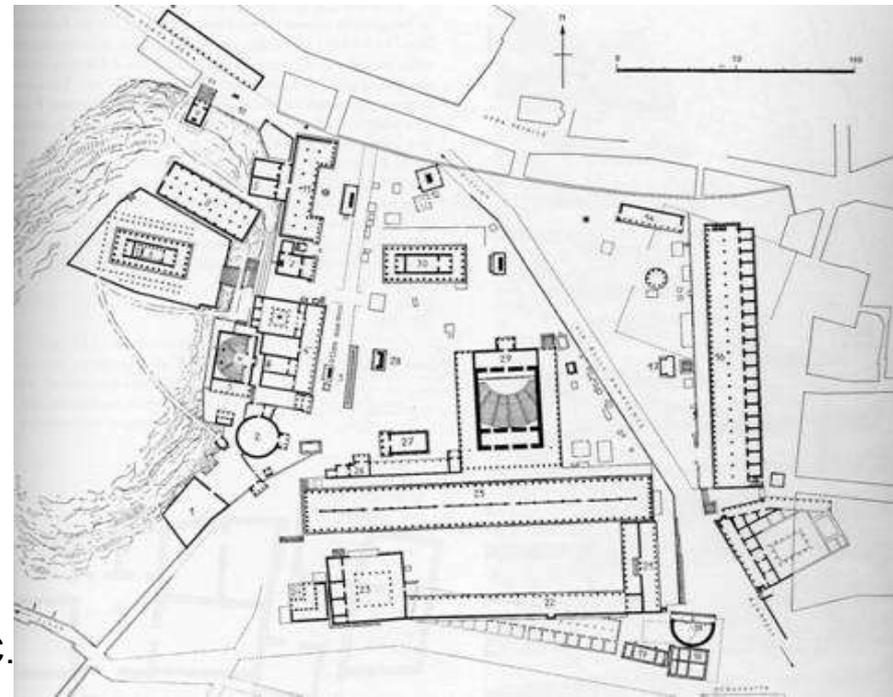
Atenas,
 ágora,
 s V a. C.

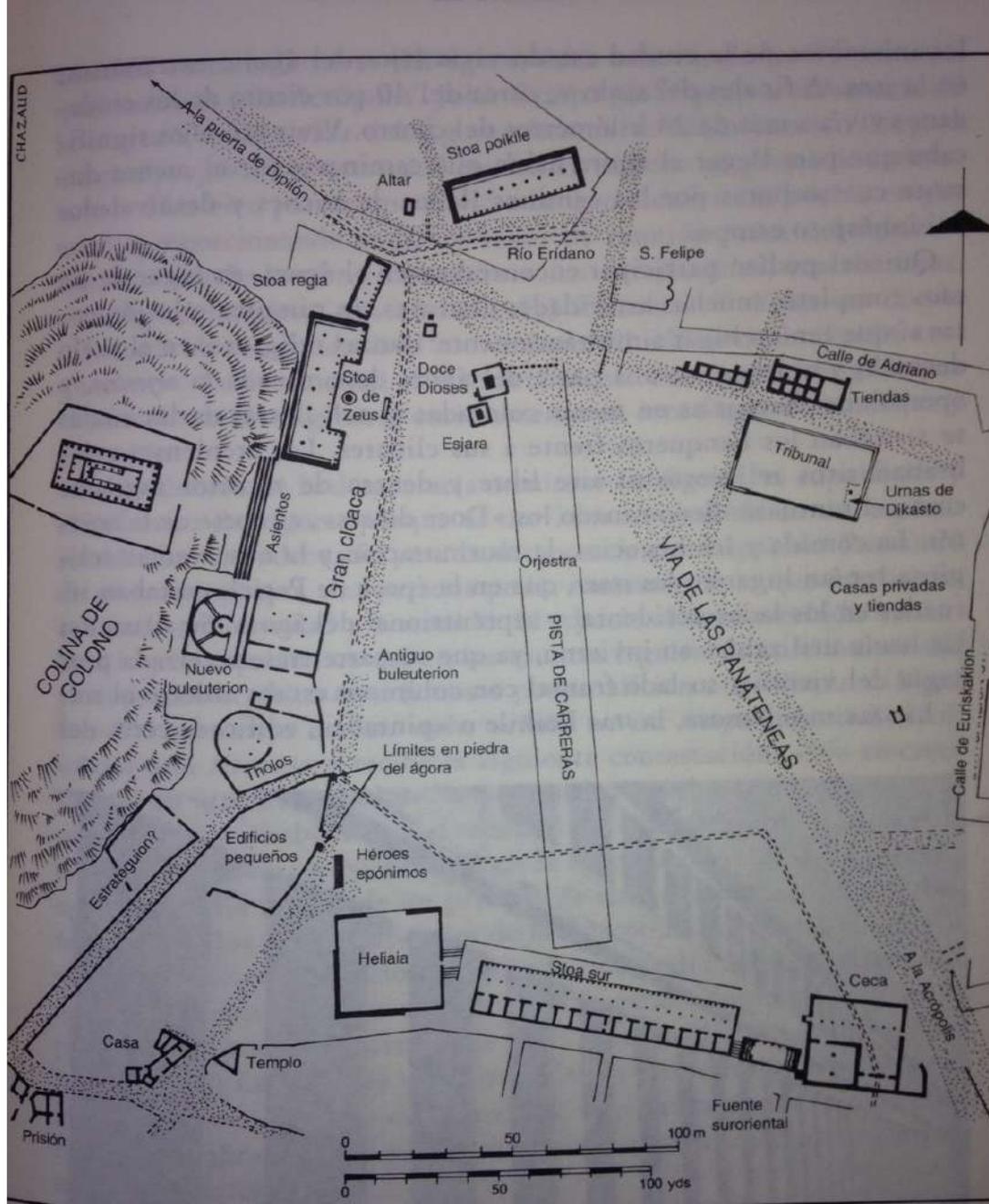
Atenas,
 ágora,
 s IV a. C.

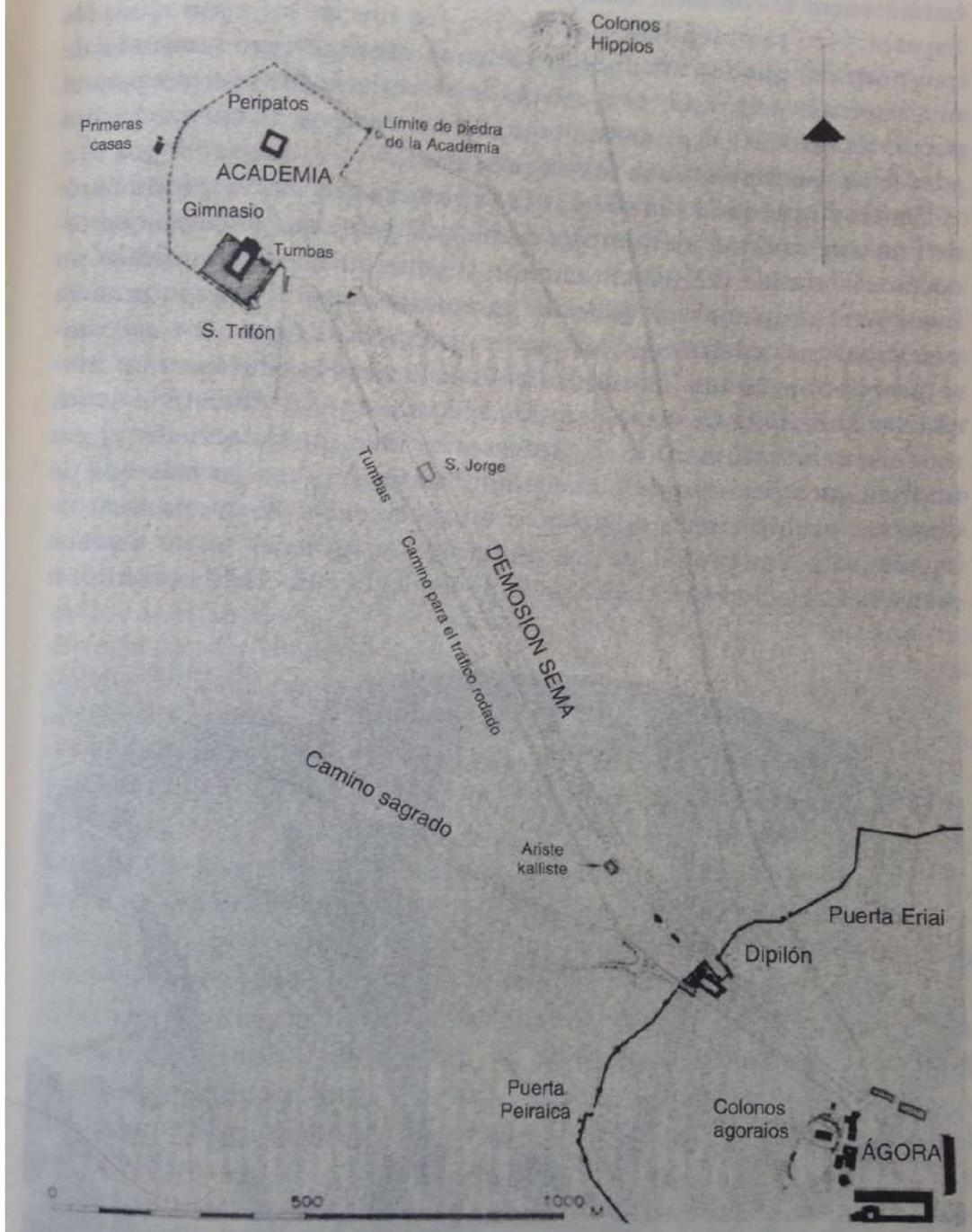
Atenas,
 ágora,
 s III a. C.

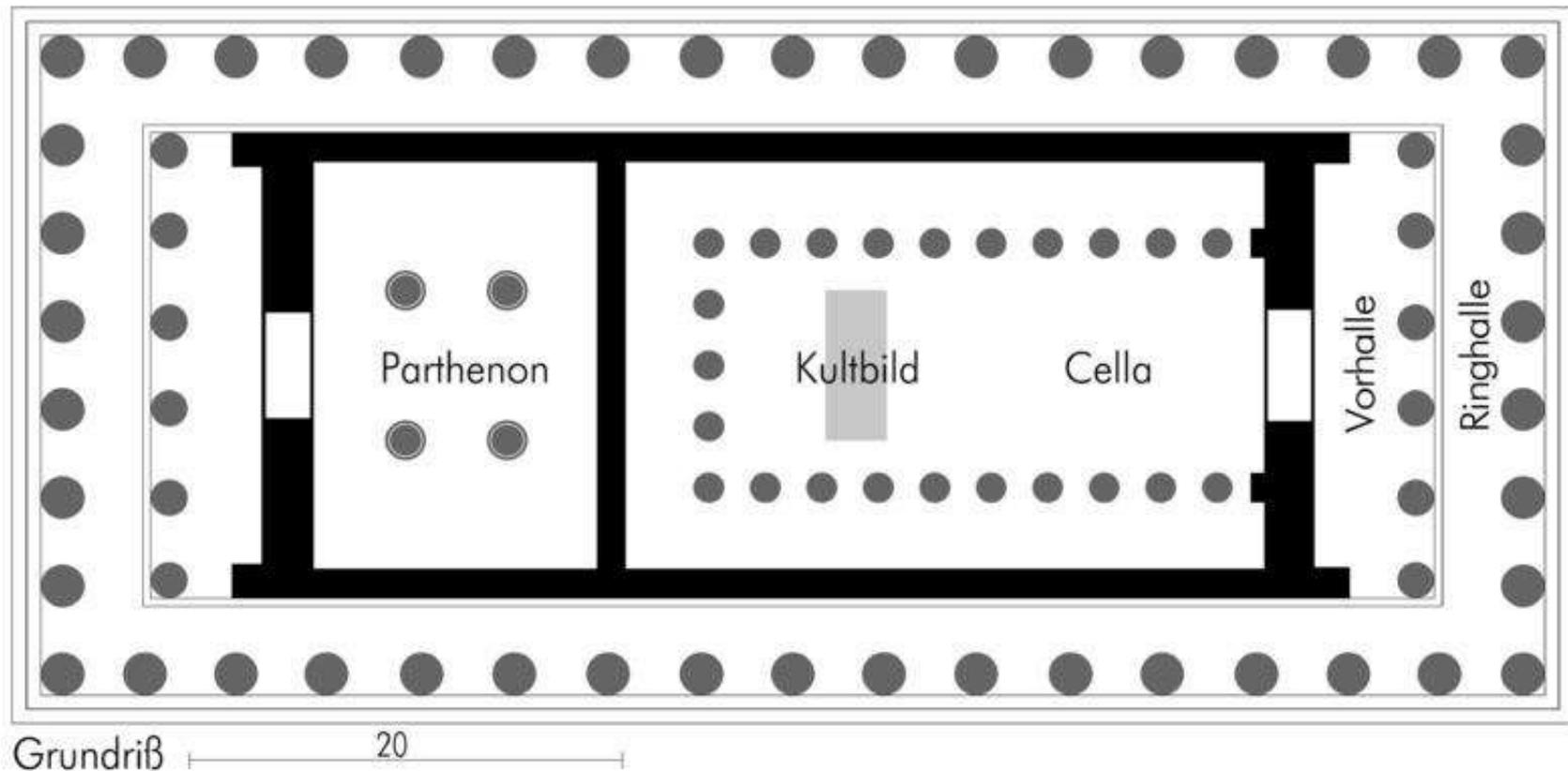
Atenas,
 ágora,
 s II a. C.

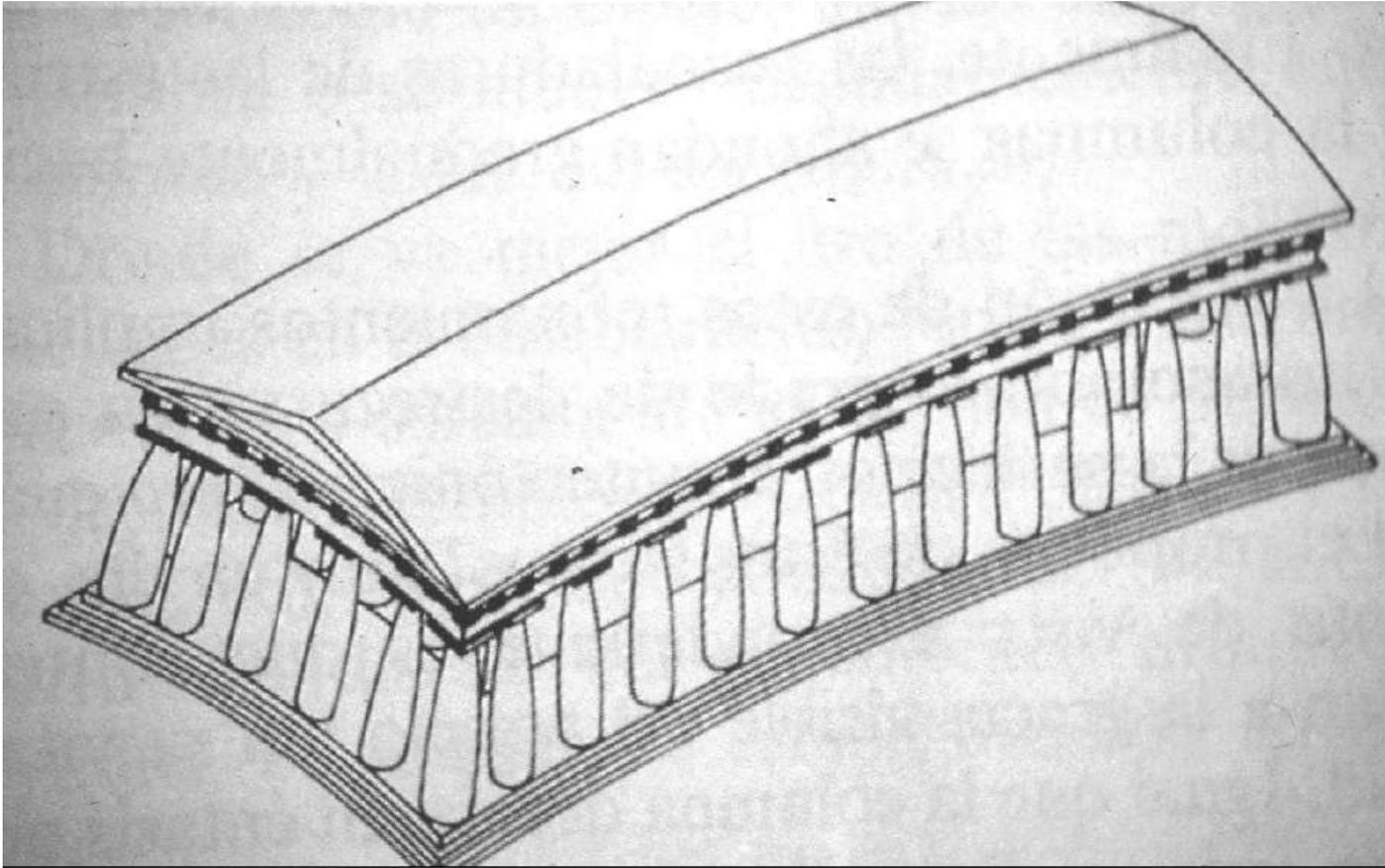
El ágora de Atenas, c. 400 a. C.

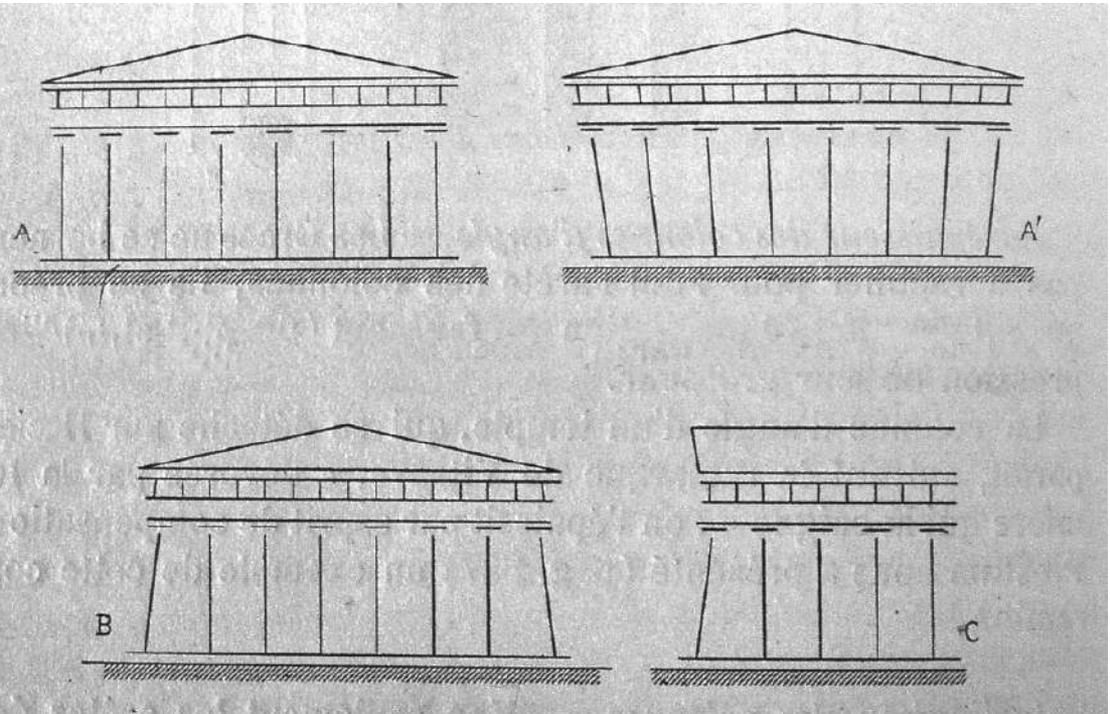
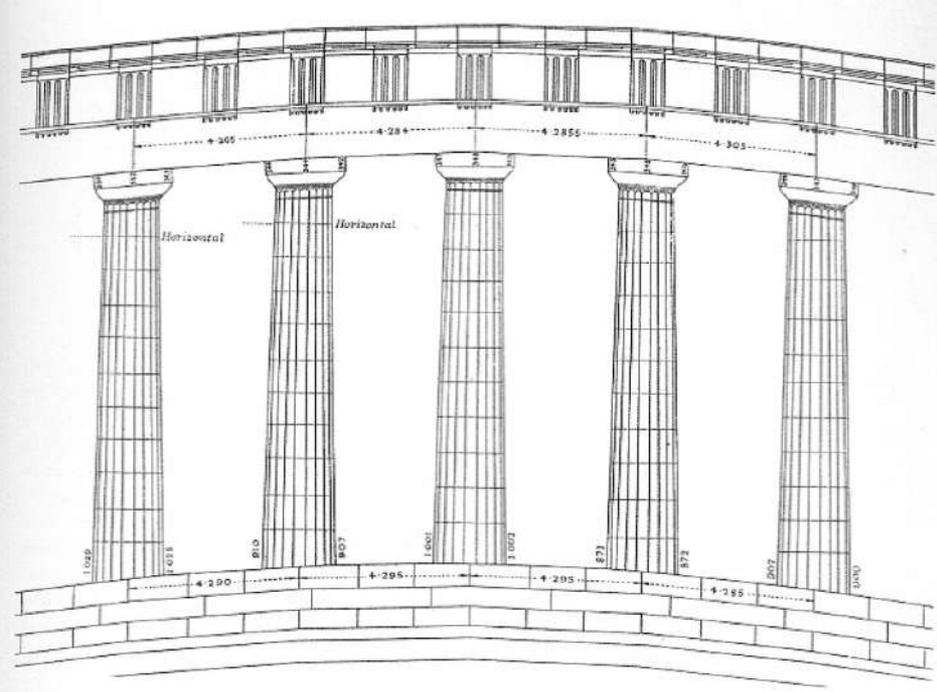

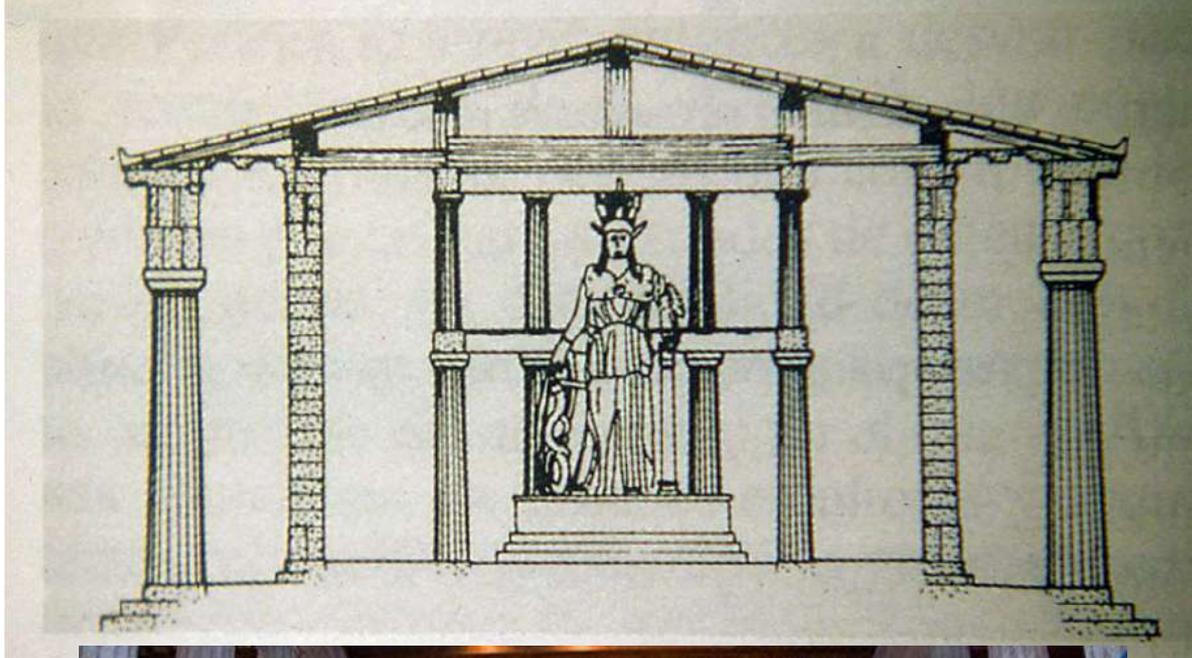

Partenón 447-32 a.C.
Arcquitectos: Calicrates, Ictinio.
Escultor: Fidias

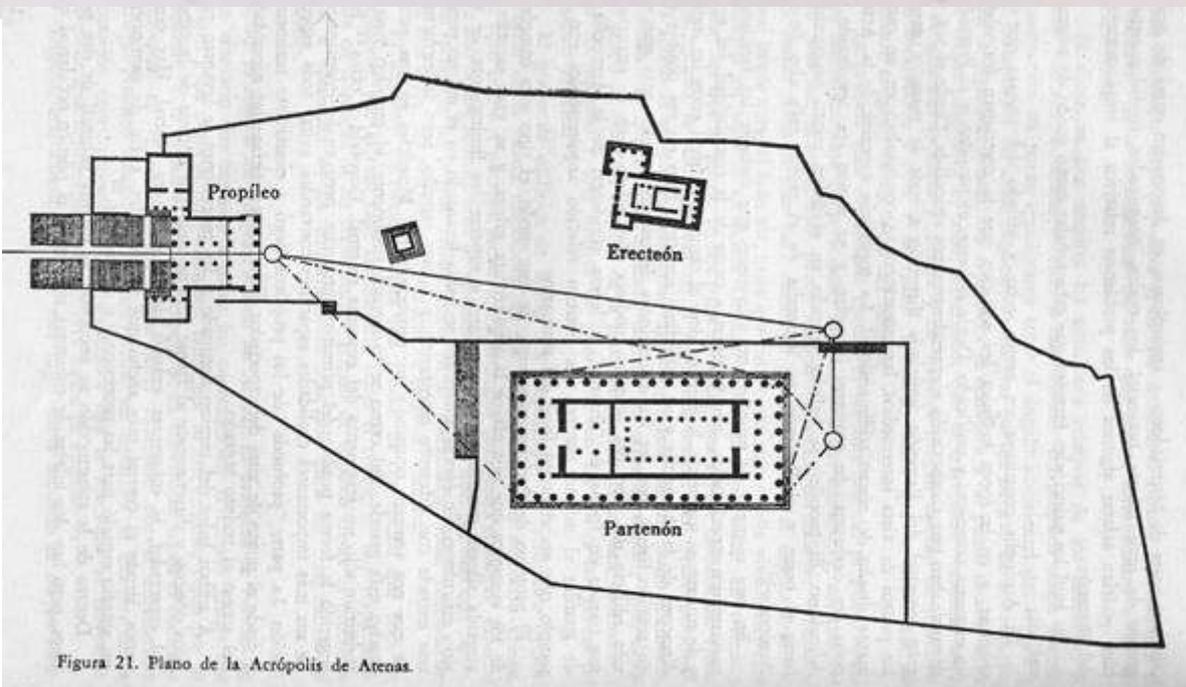
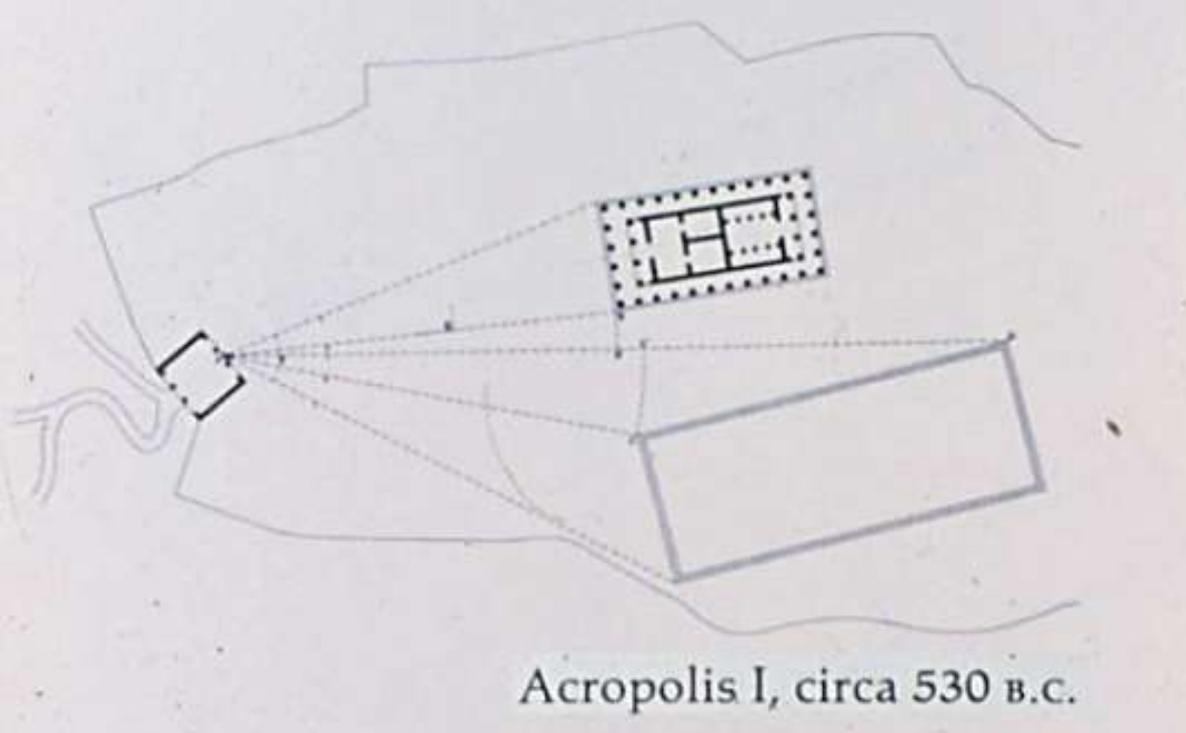
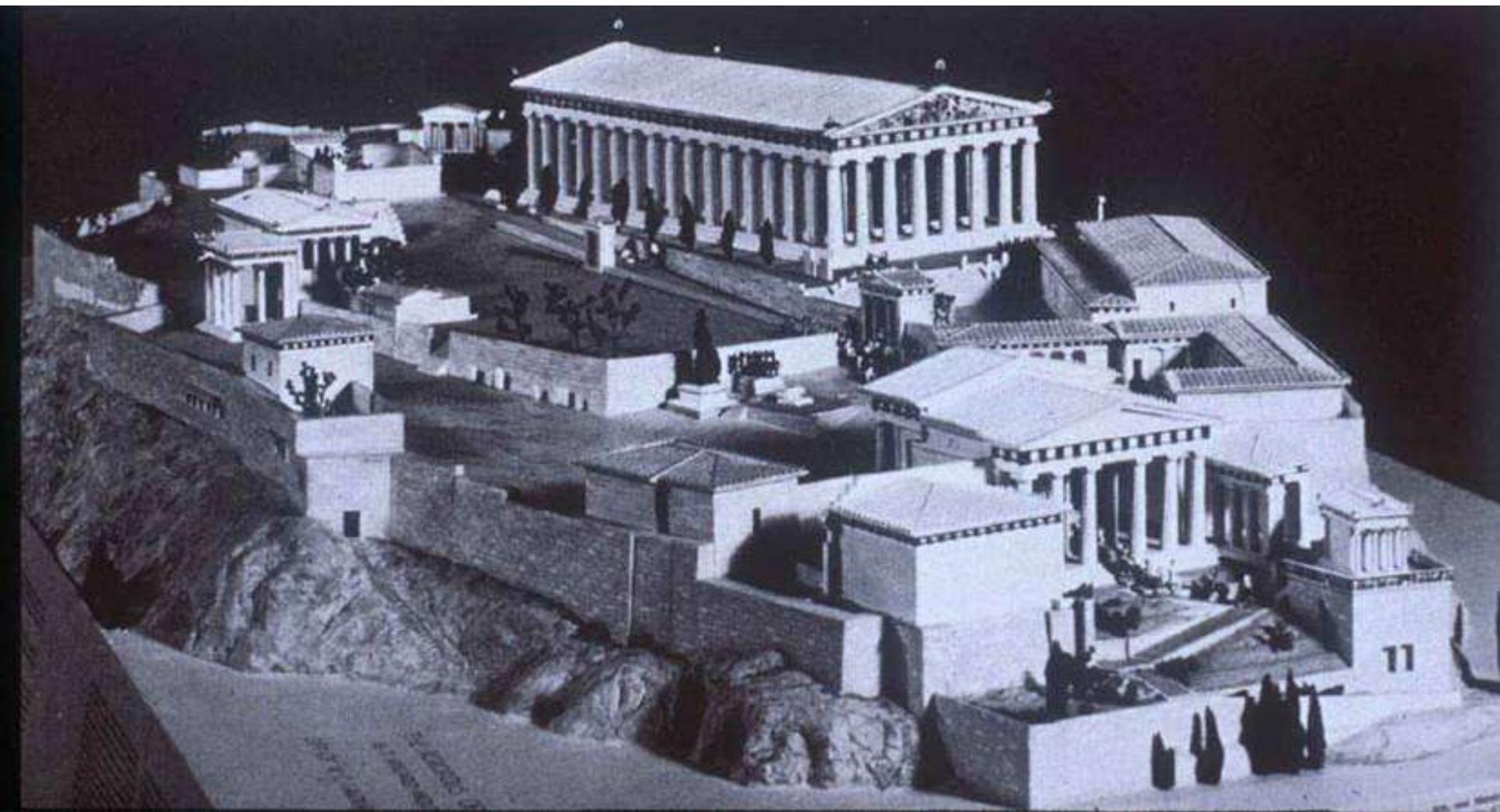
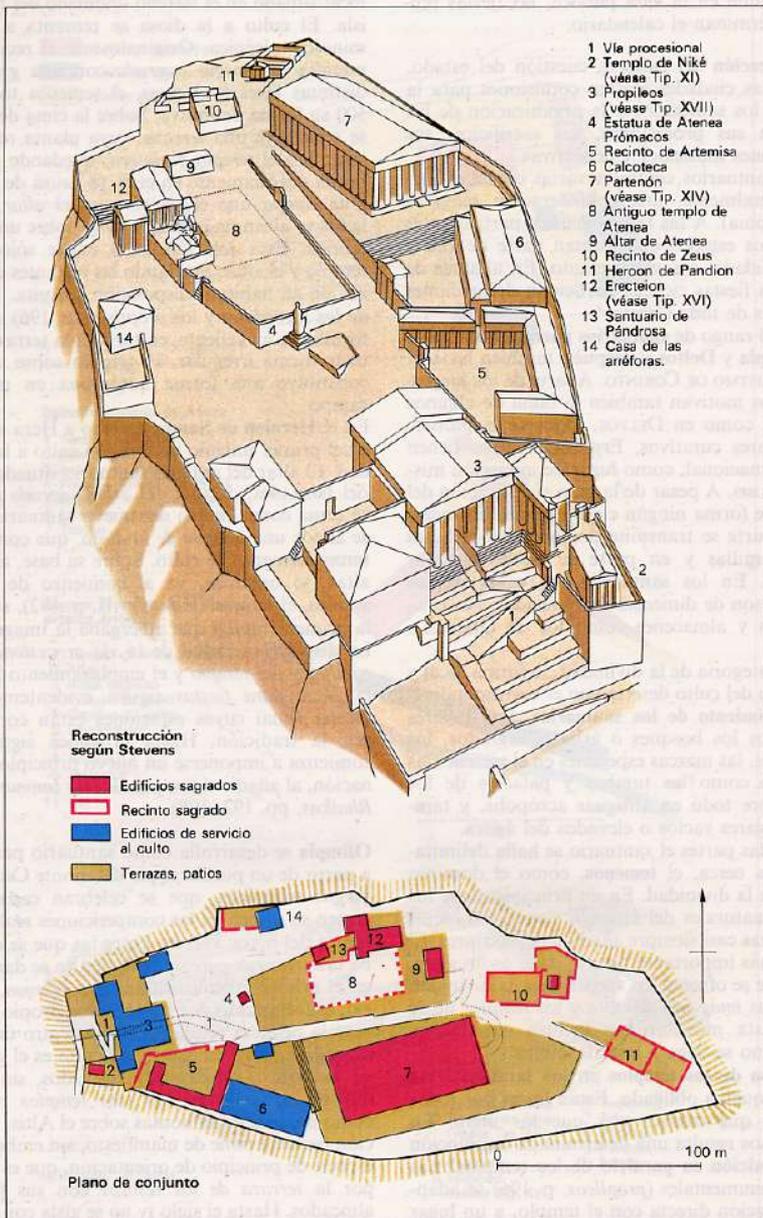

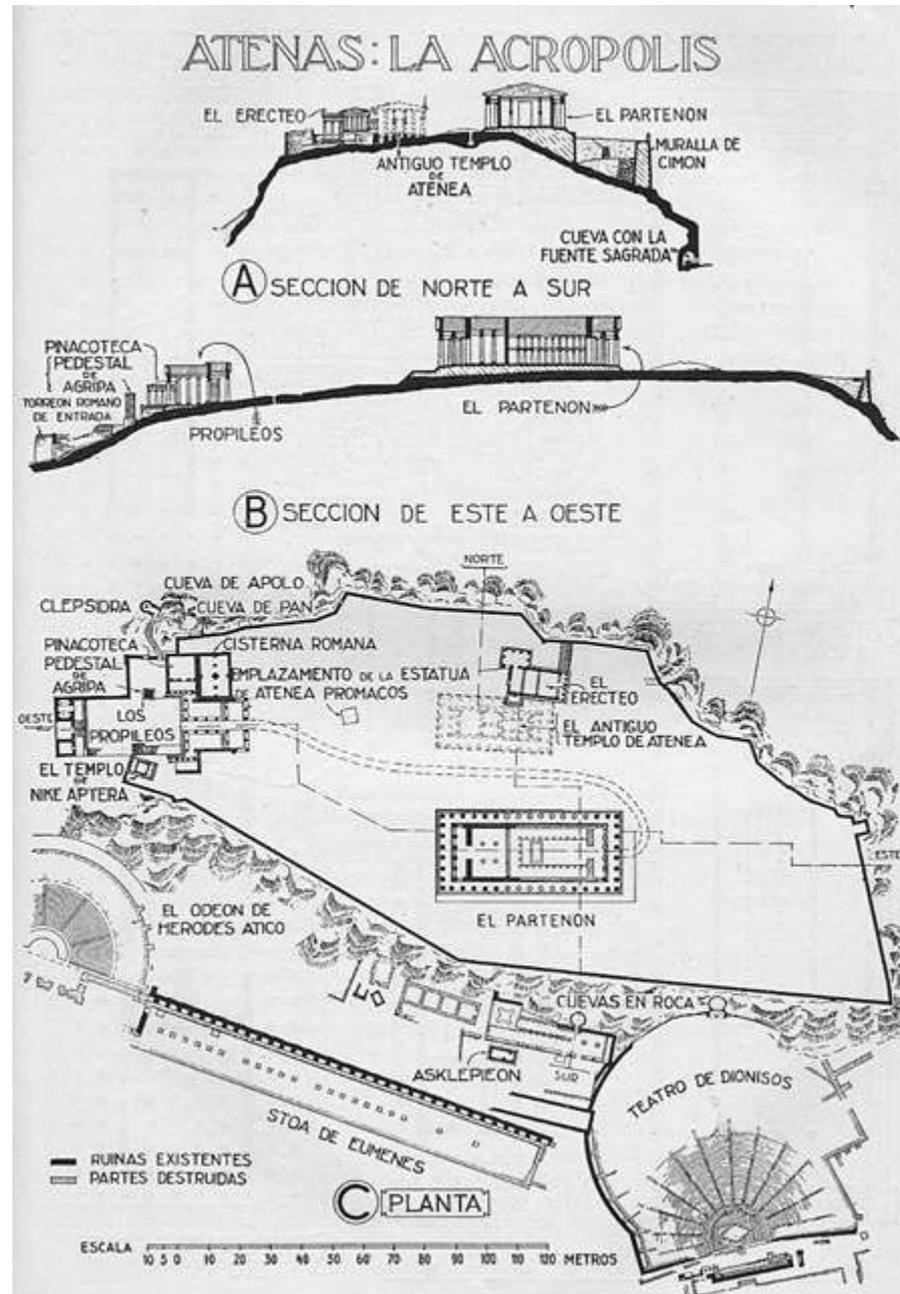
Figura 21. Plano de la Acrópolis de Atenas.

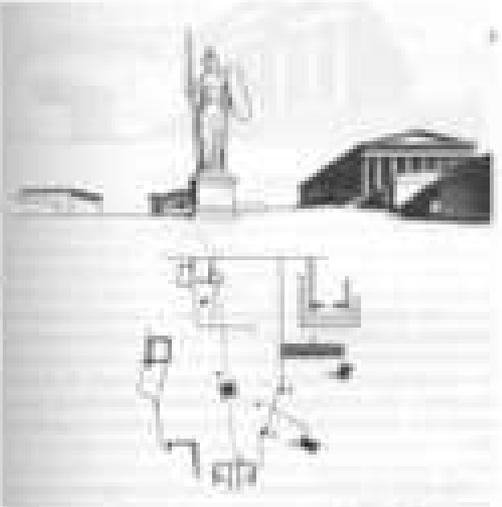
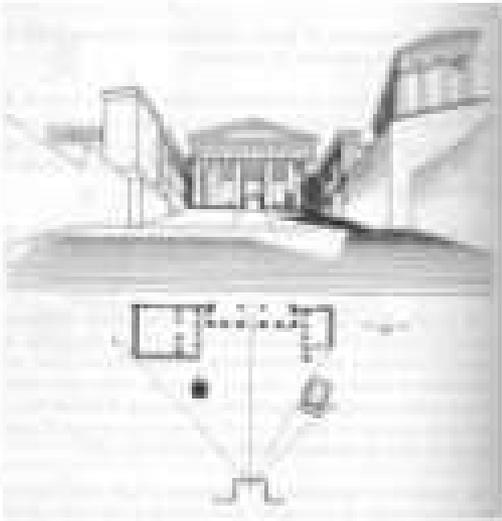
Acrópolis. Atenas

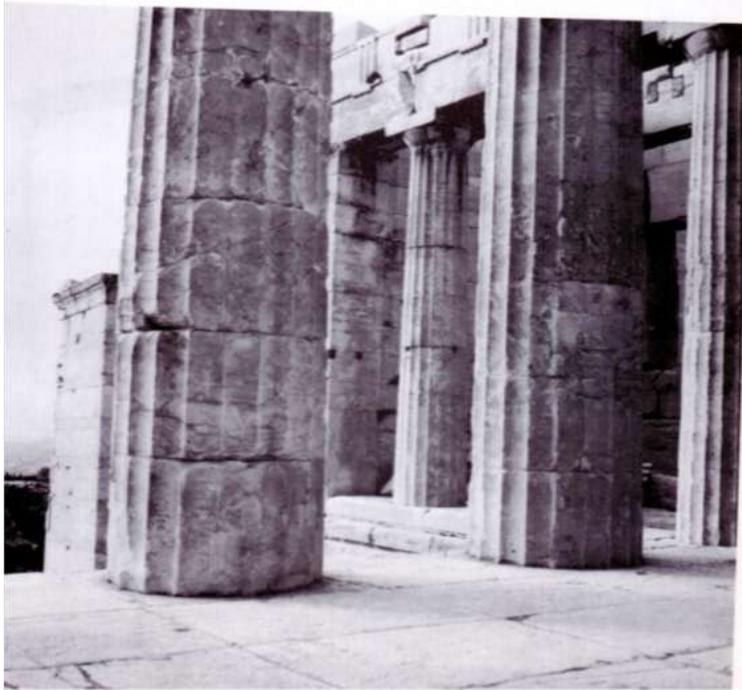

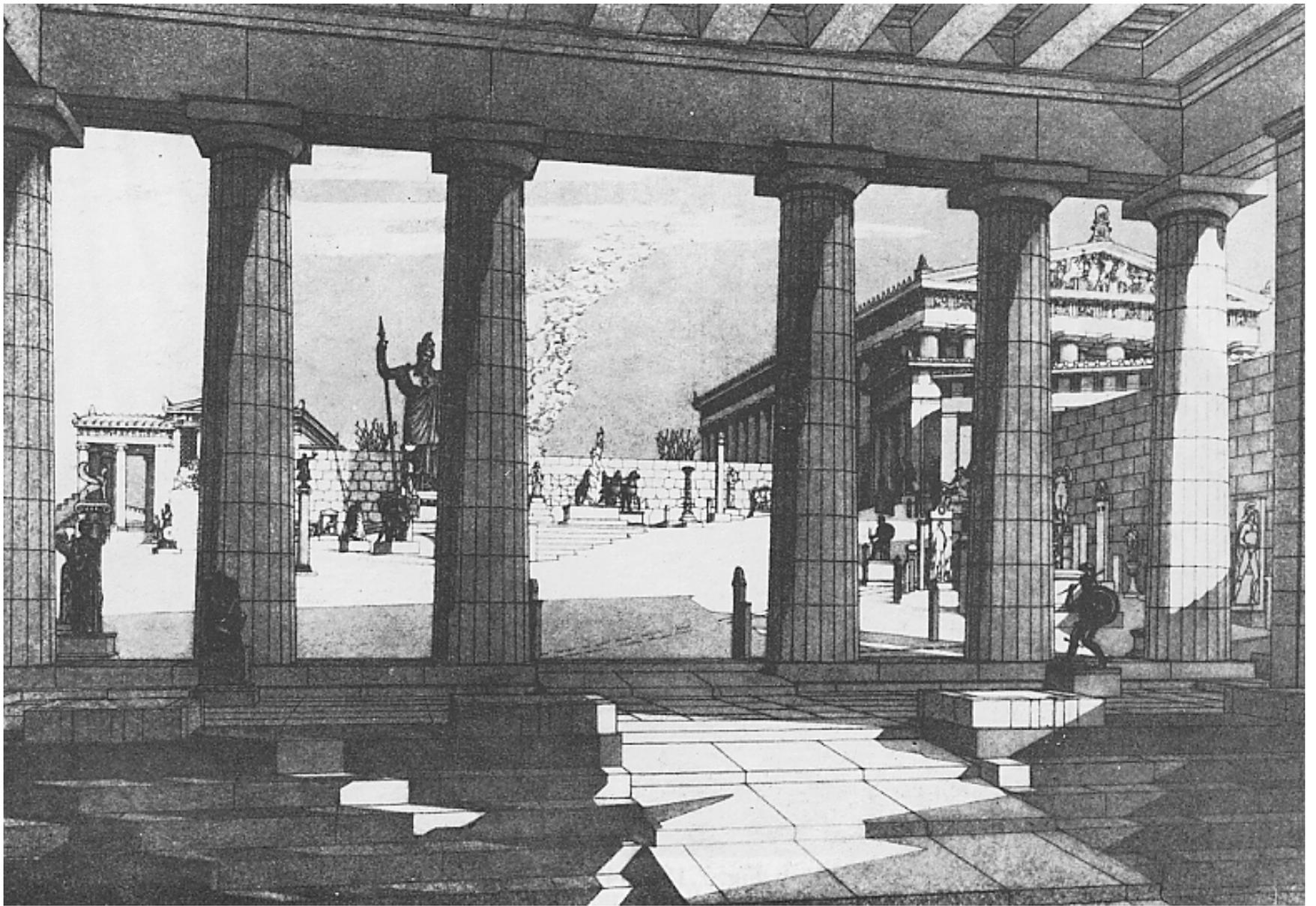
La Acrópolis de Atenas

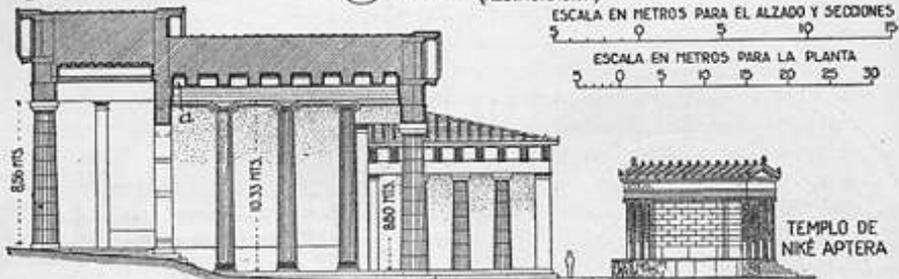

Visión de la Acrópolis de Atenas desde el Propileos

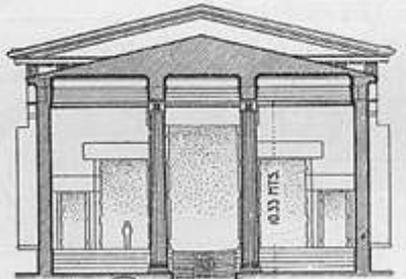
LOS PROPILEOS: ATENAS

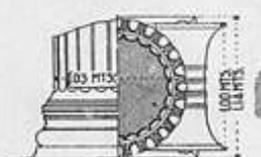
(A) ALZADO OESTE POR X-X (RESTAURACION)

(B) SECCION POR Y-Y (RESTAURACION)

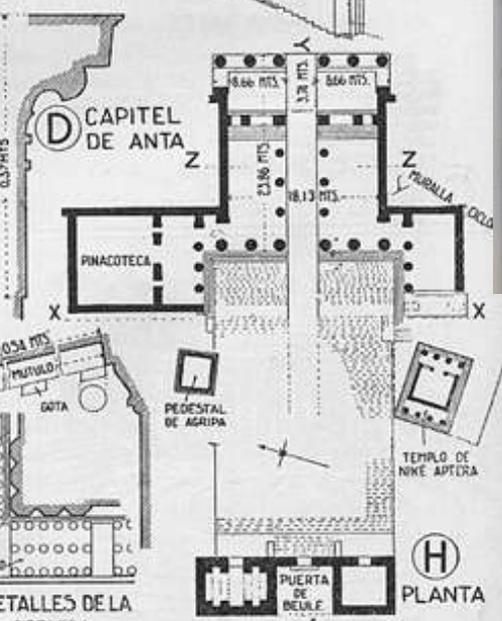

(C) SECCION POR Z-Z

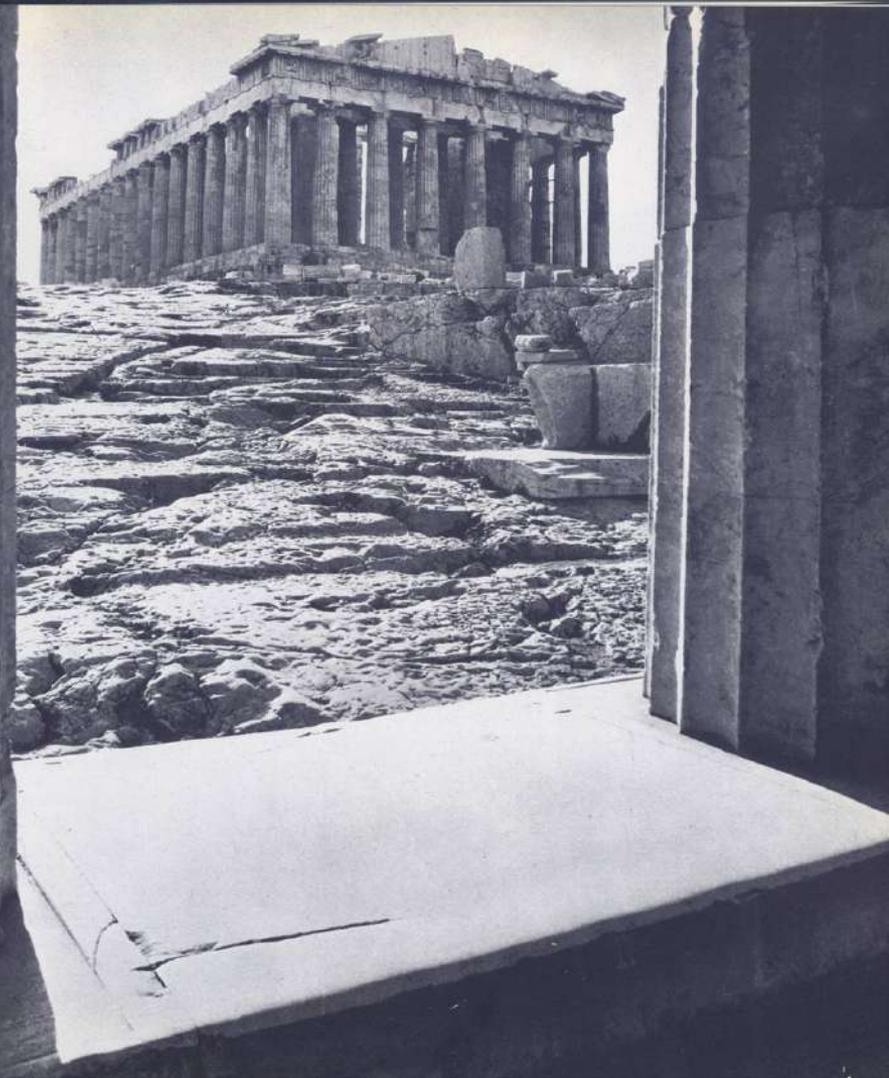
(F) DETALLE EN a FIG. B

(E) ORDEN JONICO INTERIOR

(G) DETALLES DE LA CORNISA

(H) PLANTA

Propileos 437 BC

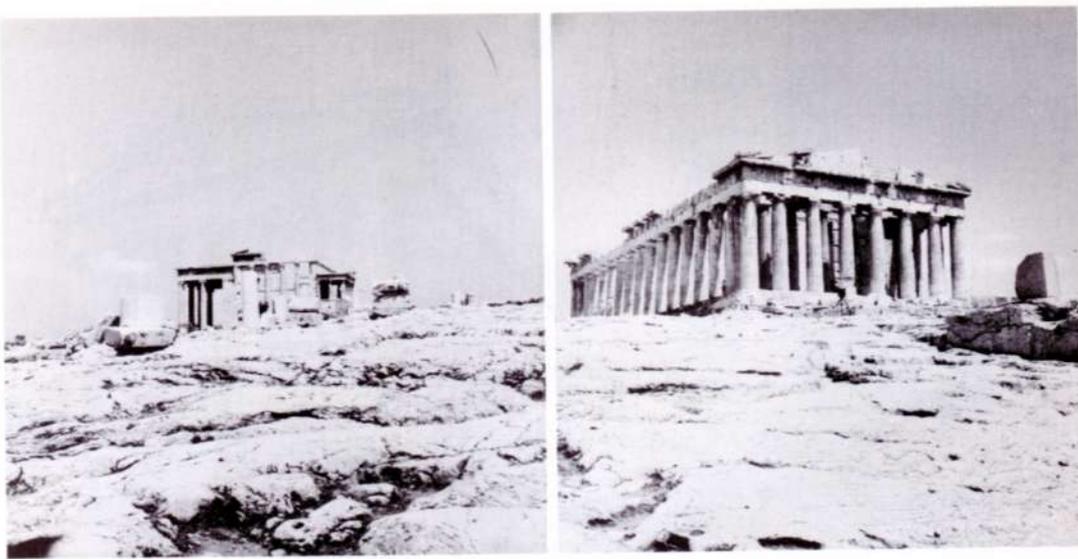

FIG. 341. Acropolis height. View from the Propylaia

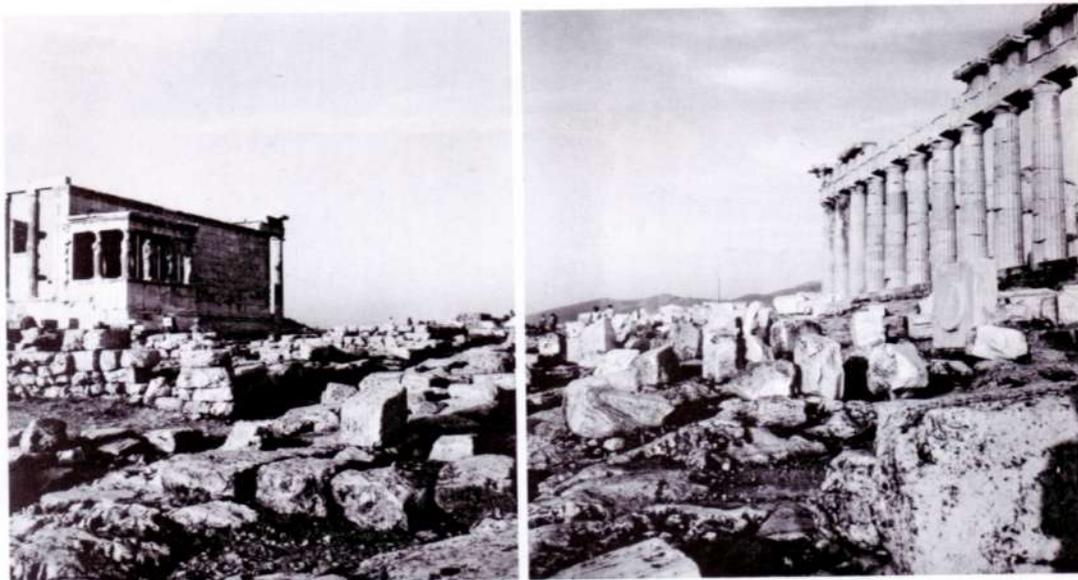
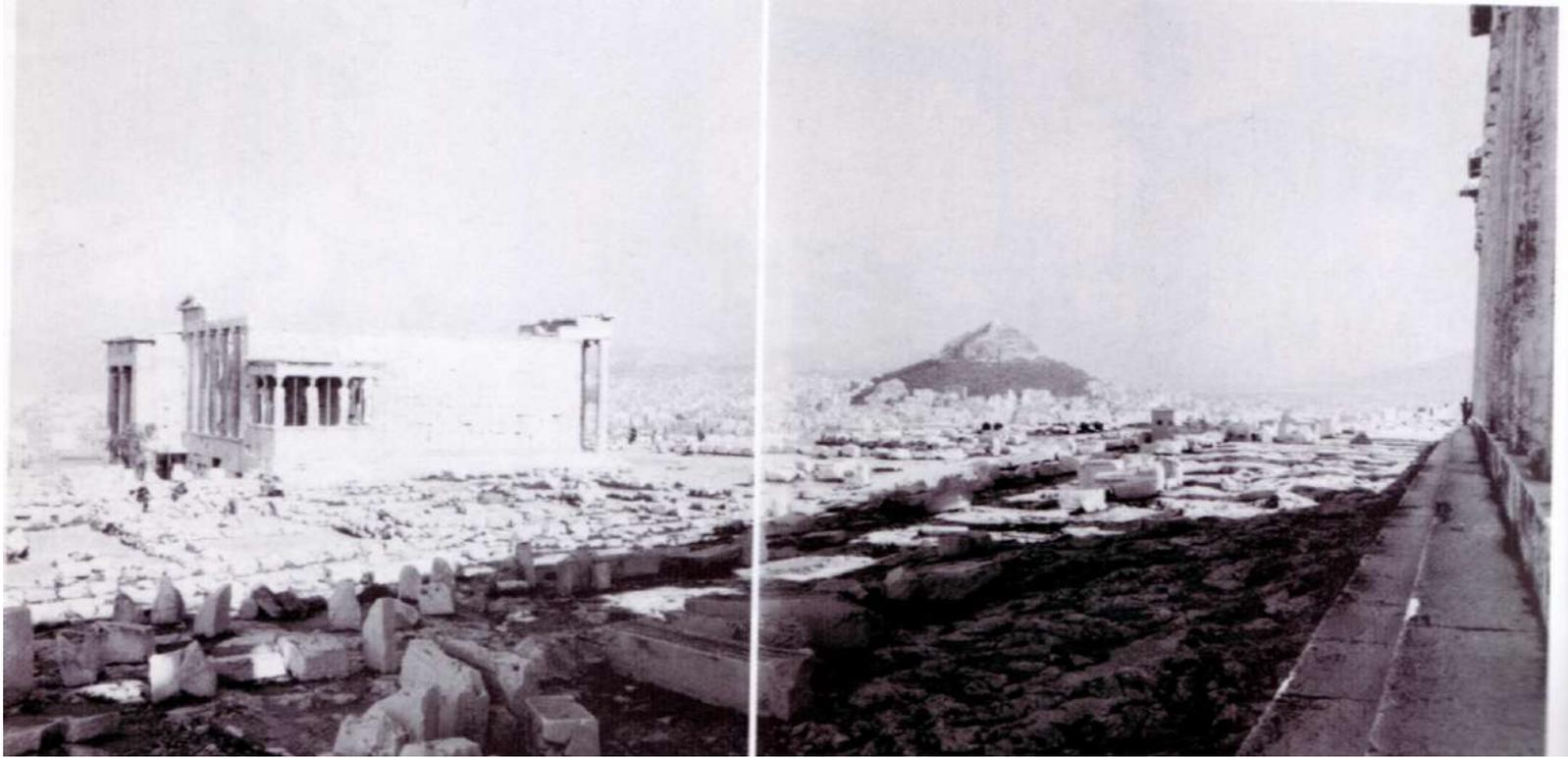

FIG. 342. Reappearance of horns of Hymettos on approach to Parthenon's propylon

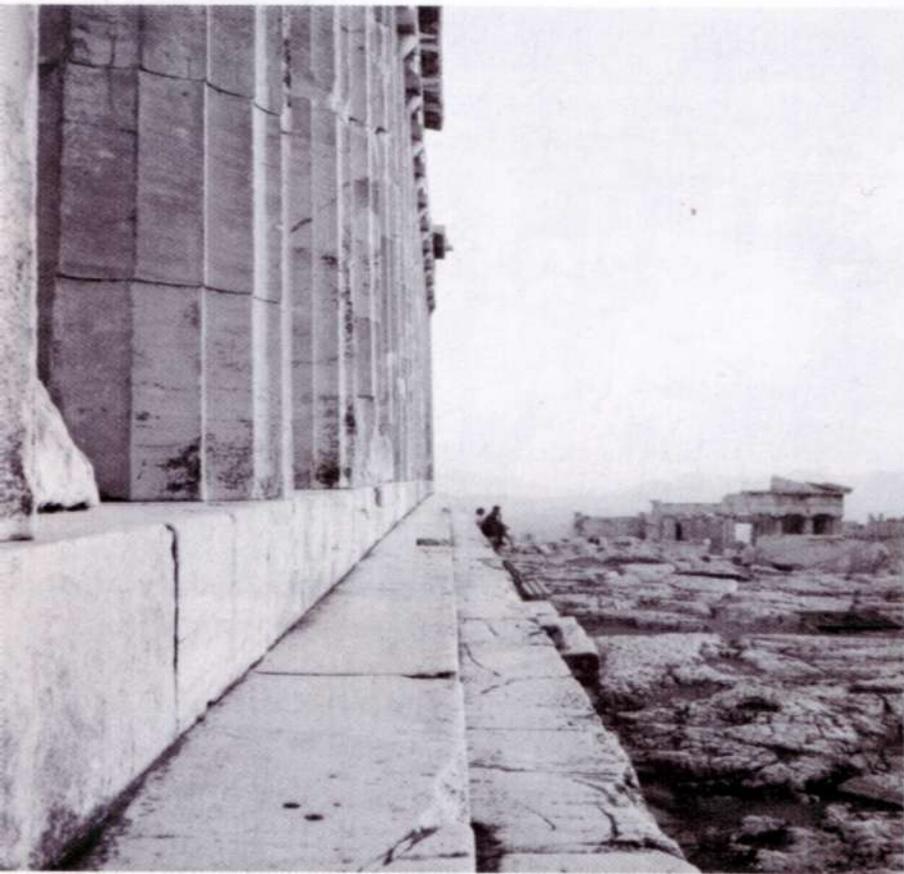
Orientación este-oeste.
Eje norte-sur virtual entre
Partenón y Erecteion.

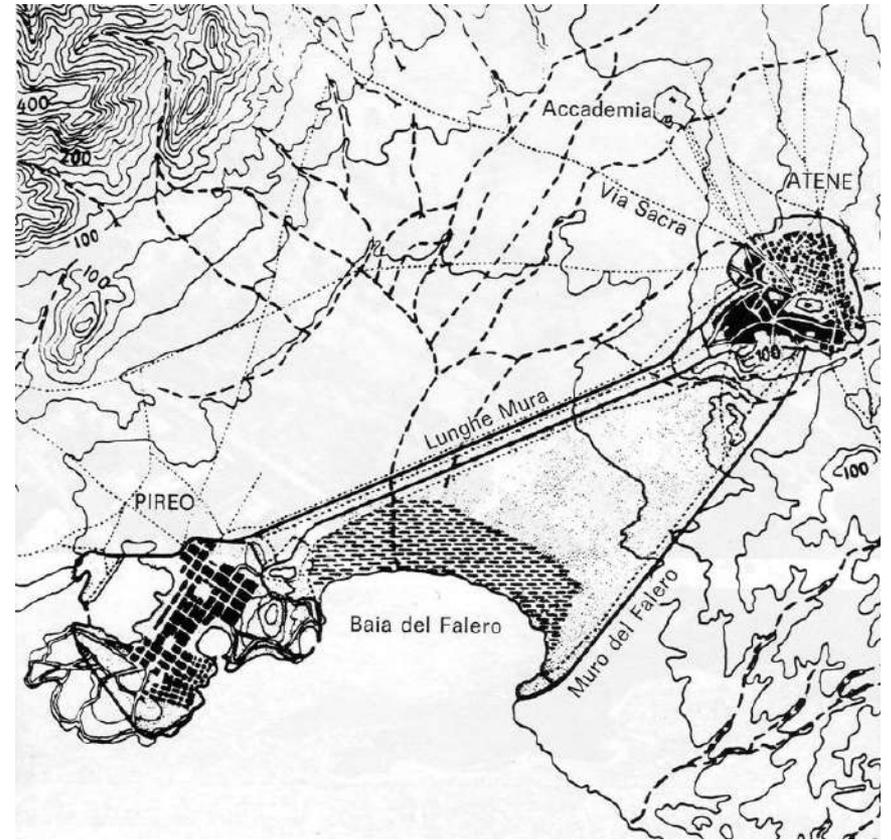
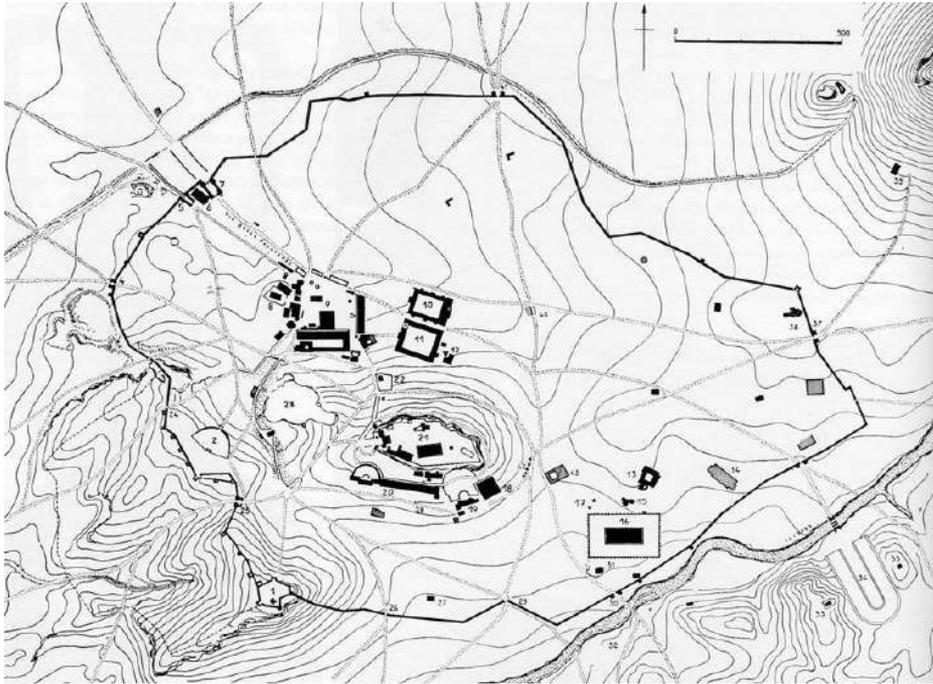
Visión monte Licabetos (sagrado).
Licabetos y Propileos crean eje este-oeste.

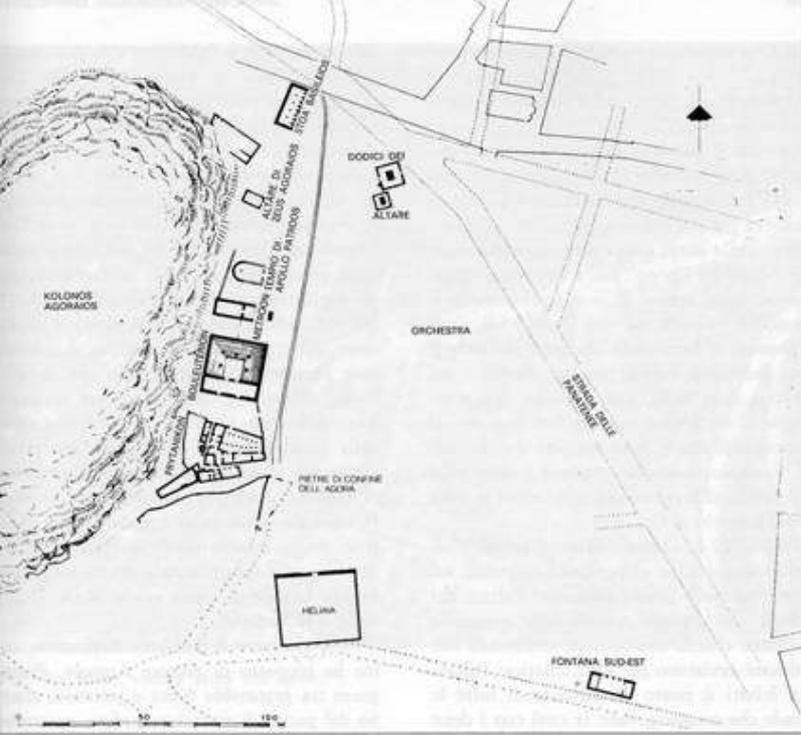
FIG. 349. Parthenon and Erechtheion from the east

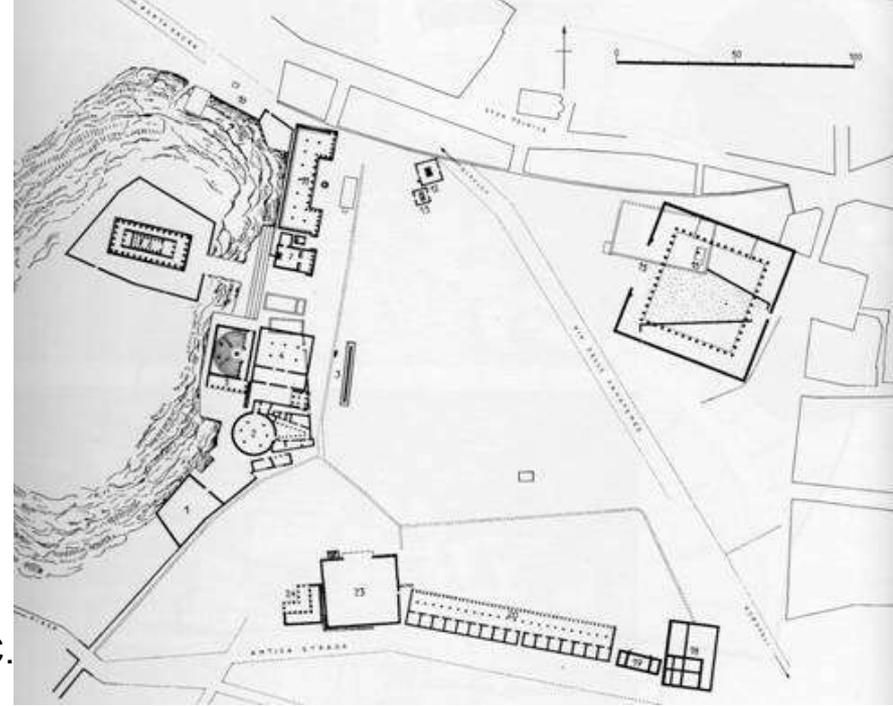
Visión desde el
este hacia el oeste:
entrada a la cela del
Parthenón.

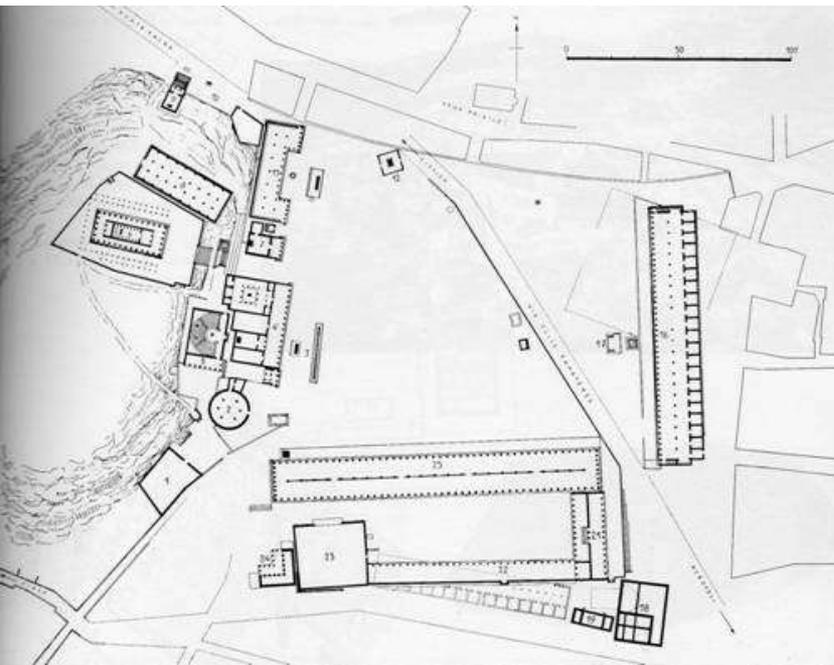
Atenas y Pireo

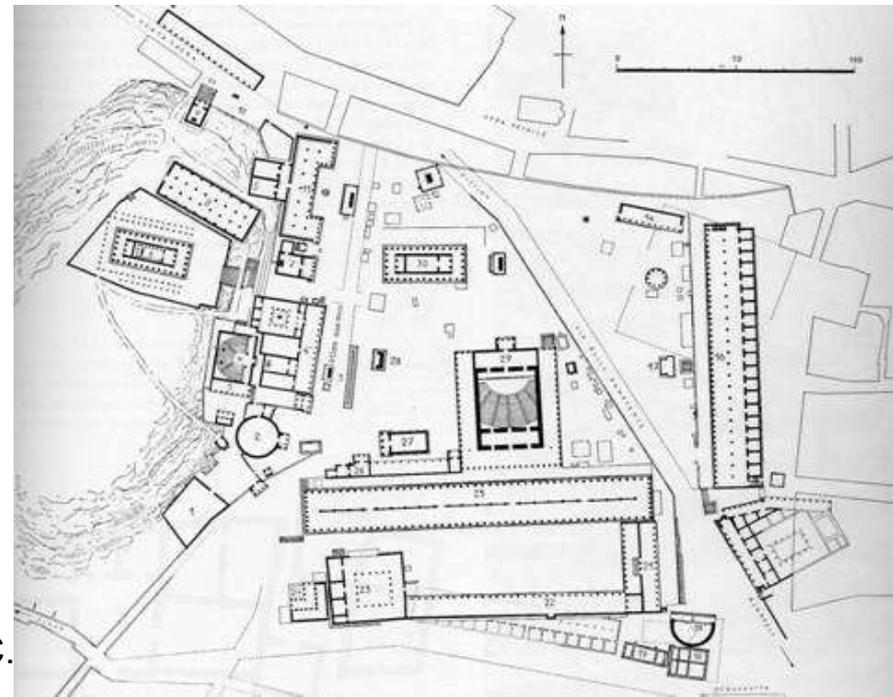
Atenas,
 ágora,
 s V a. C.

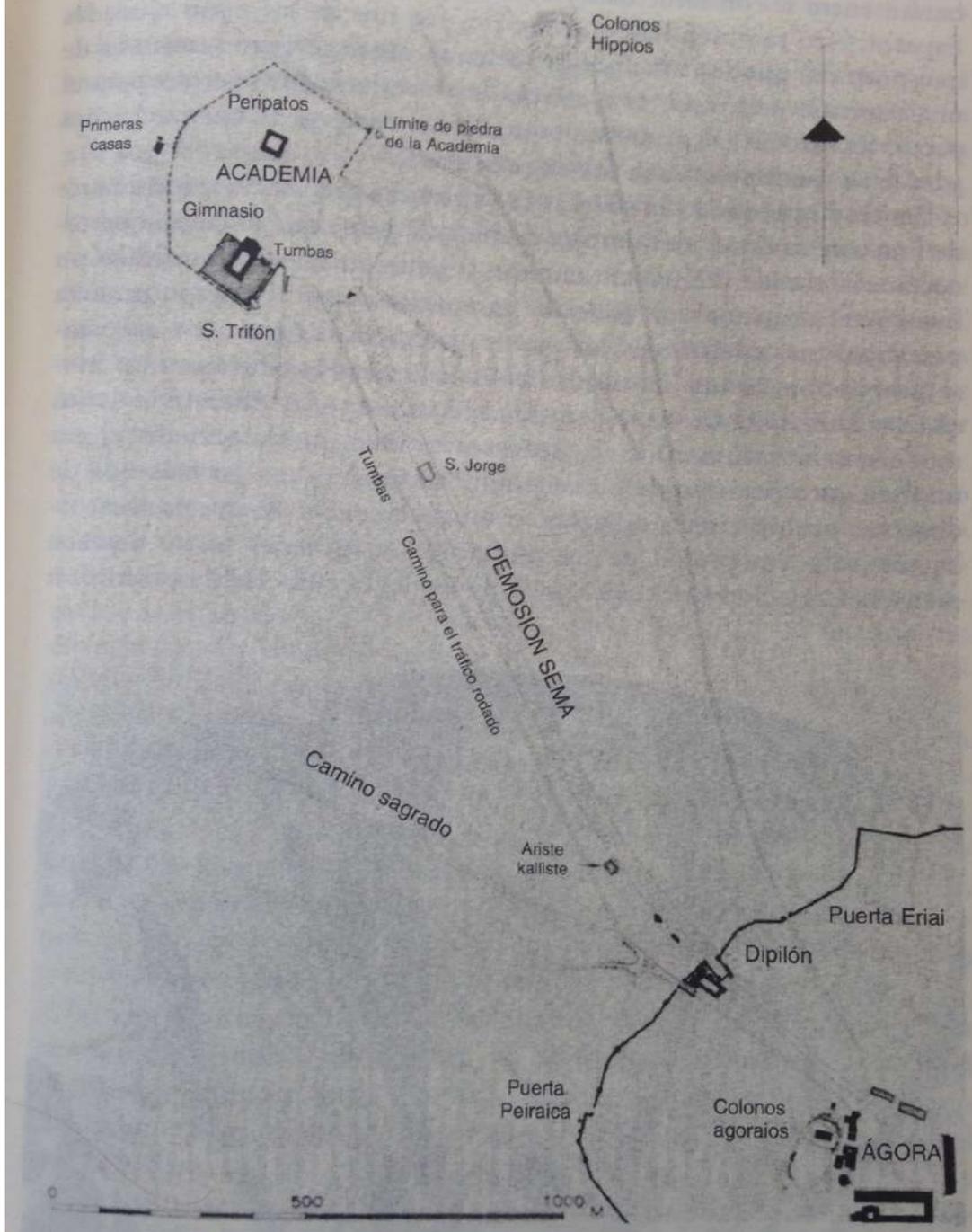
Atenas,
 ágora,
 s IV a. C.

Atenas,
 ágora,
 s III a. C.

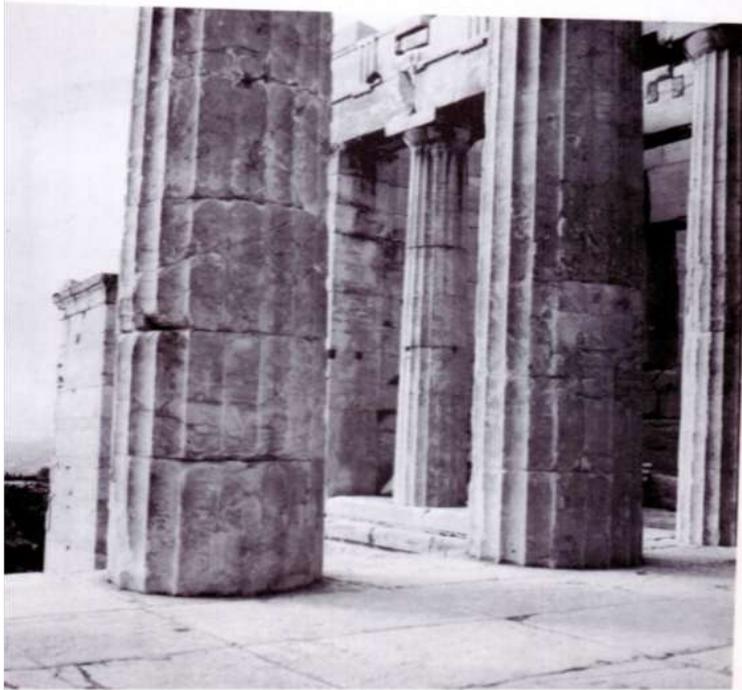

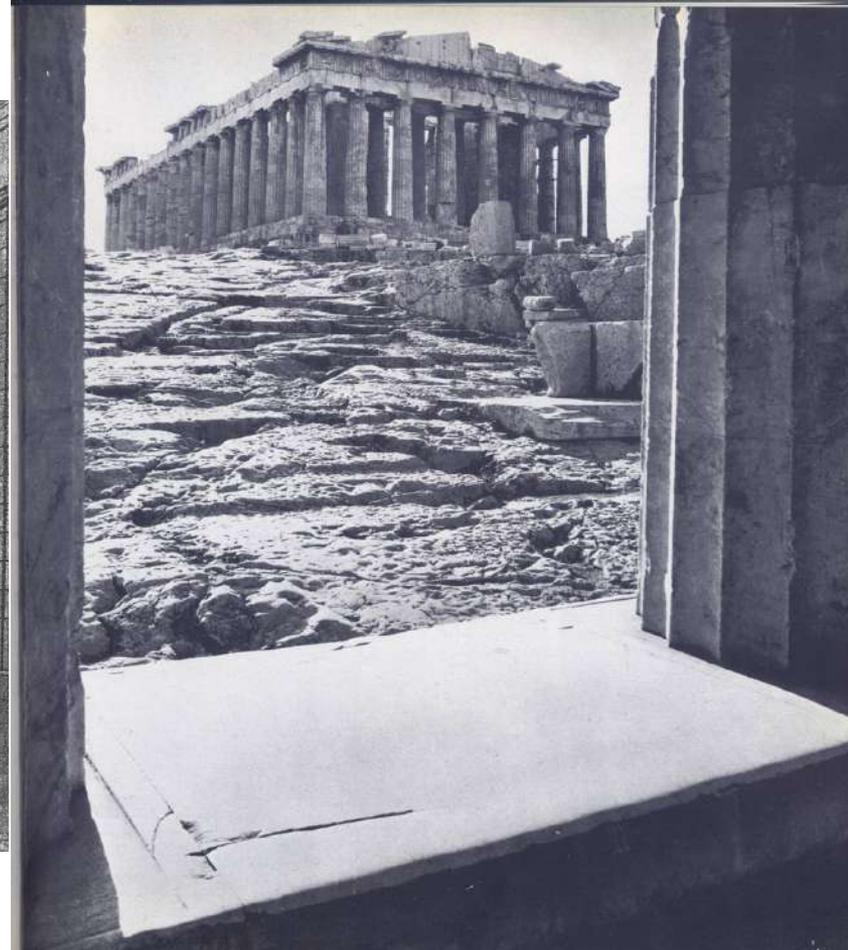
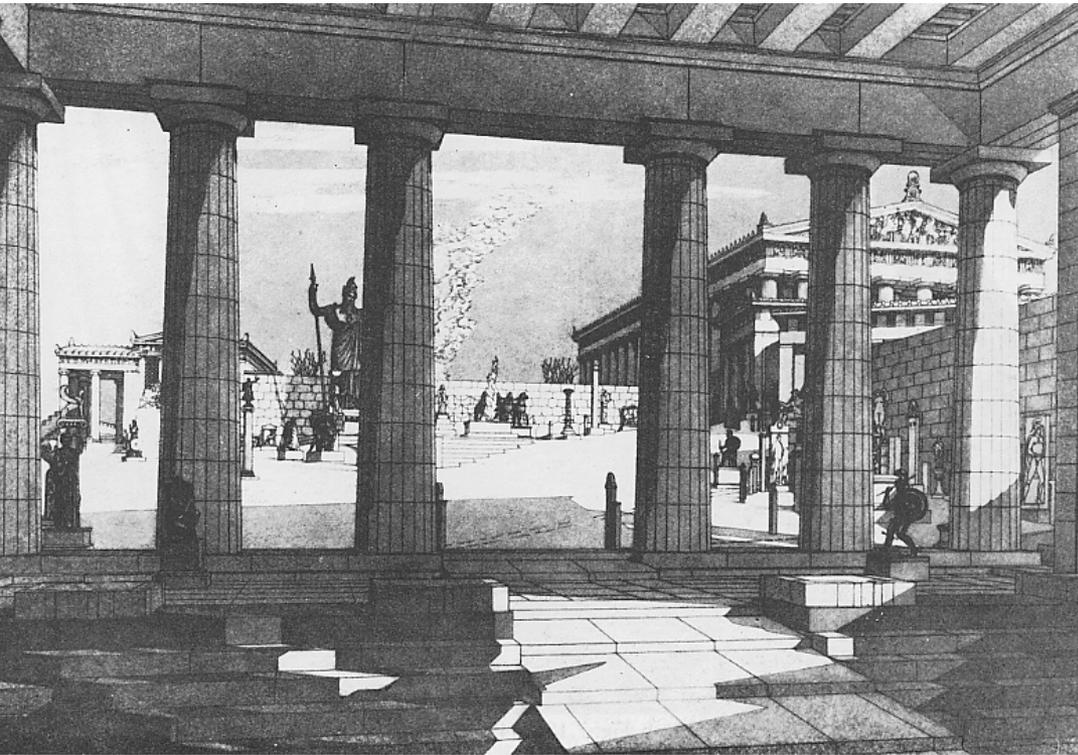
Atenas,
 ágora,
 s II a. C.

Visión de la Acrópolis de Atenas desde el Propileos

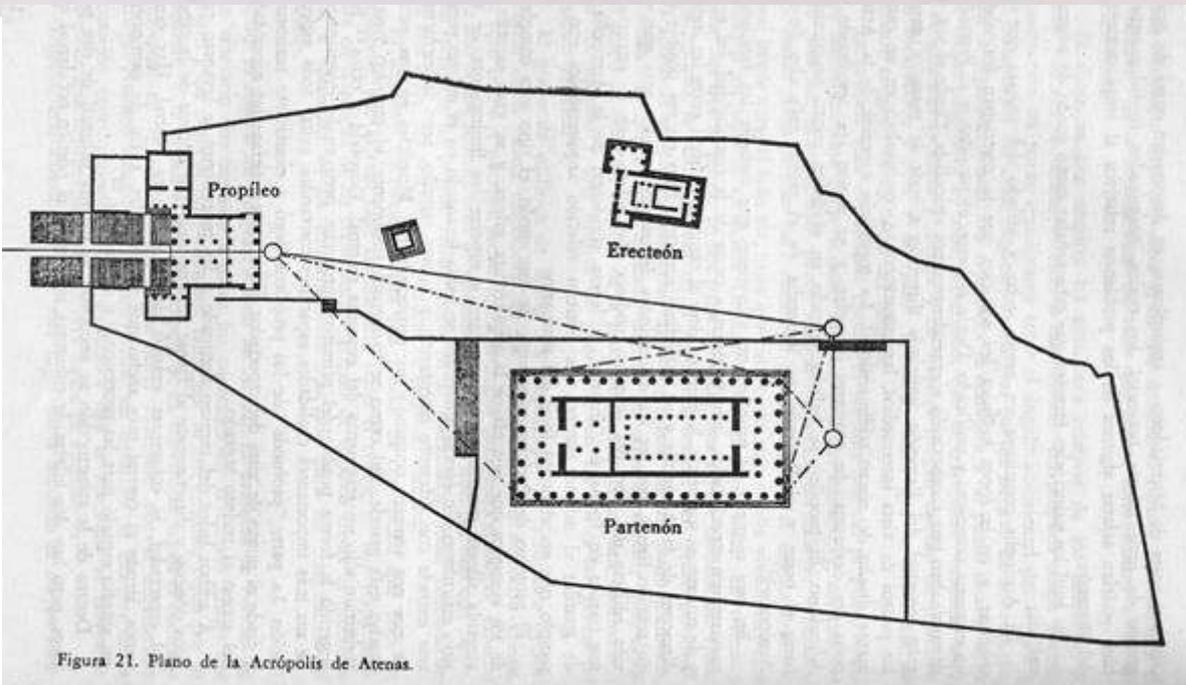
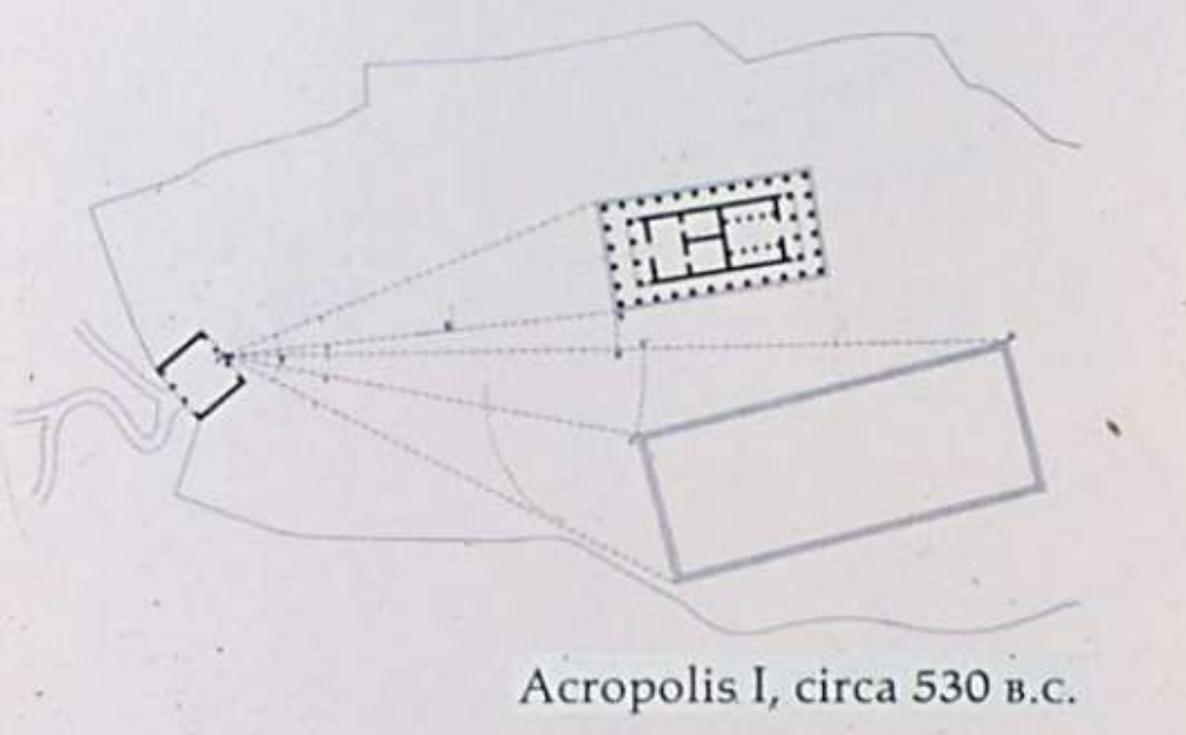
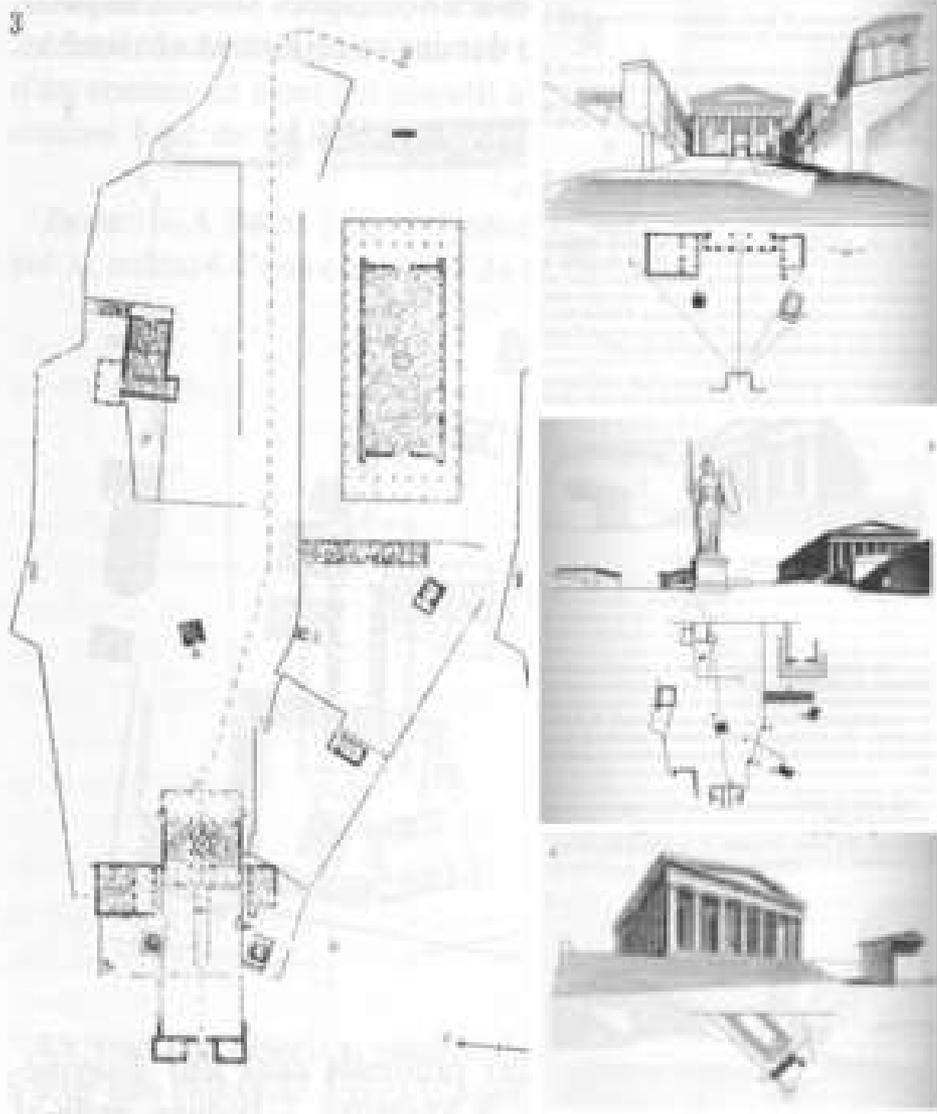

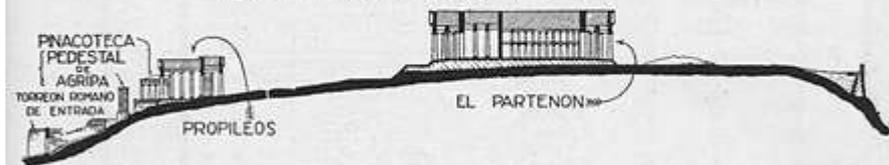
Figura 21. Plano de la Acrópolis de Atenas.

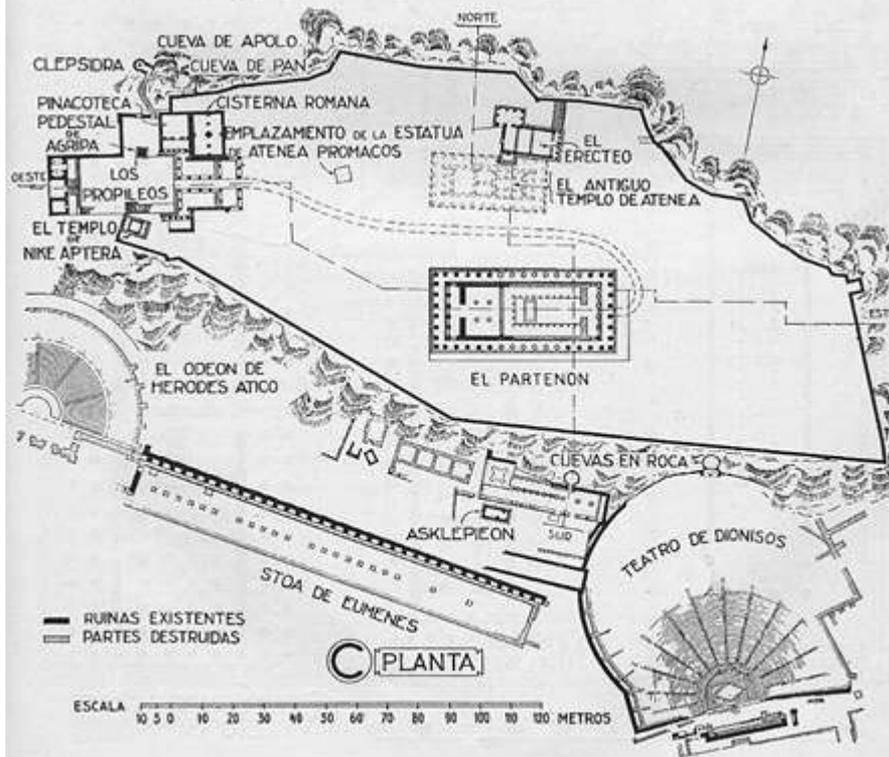
ATENAS: LA ACROPOLIS

A SECCION DE NORTE A SUR

B SECCION DE ESTE A OESTE

C PLANTA

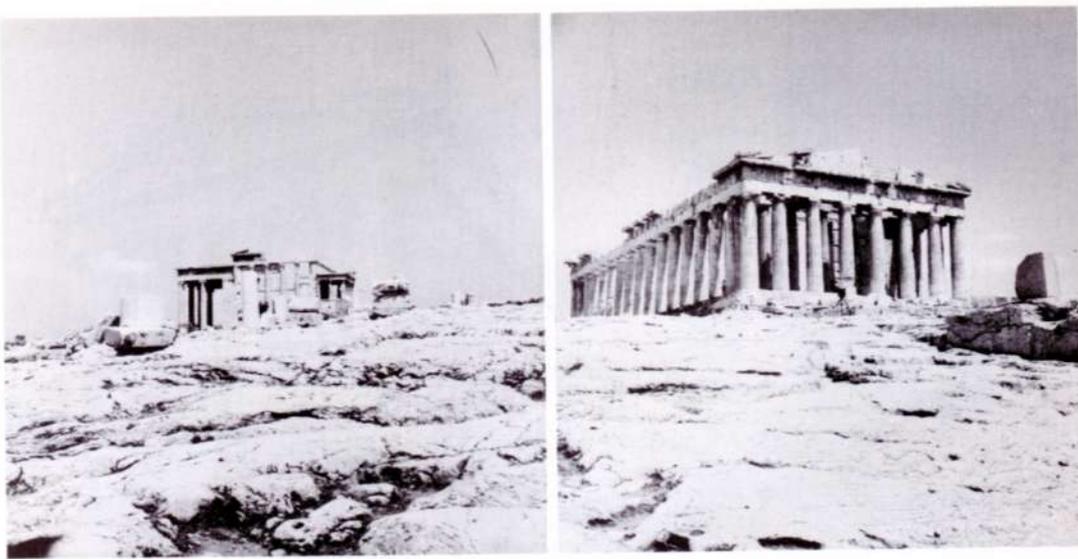

FIG. 341. Acropolis height. View from the Propylaia

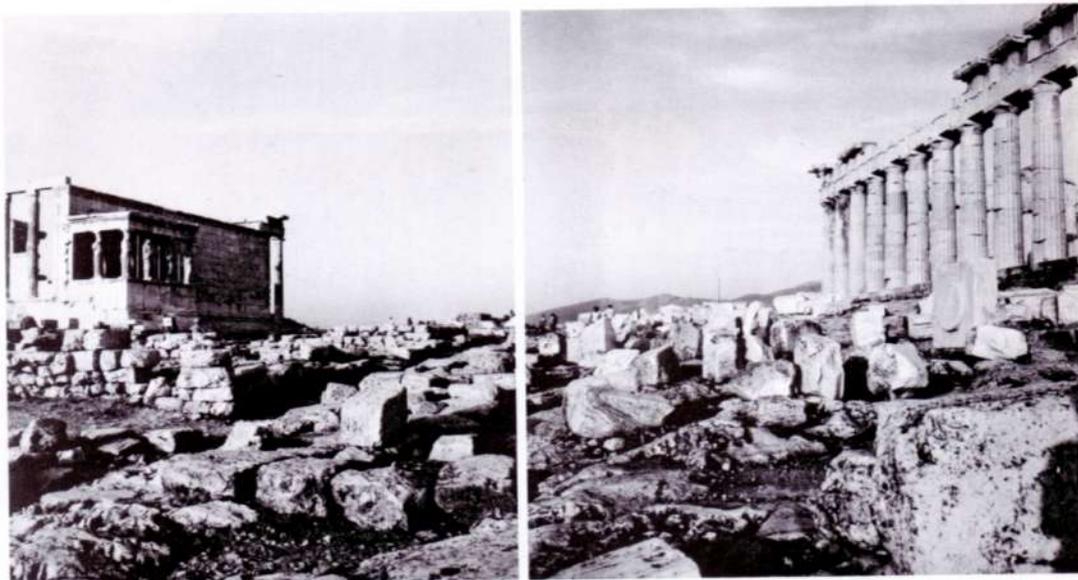
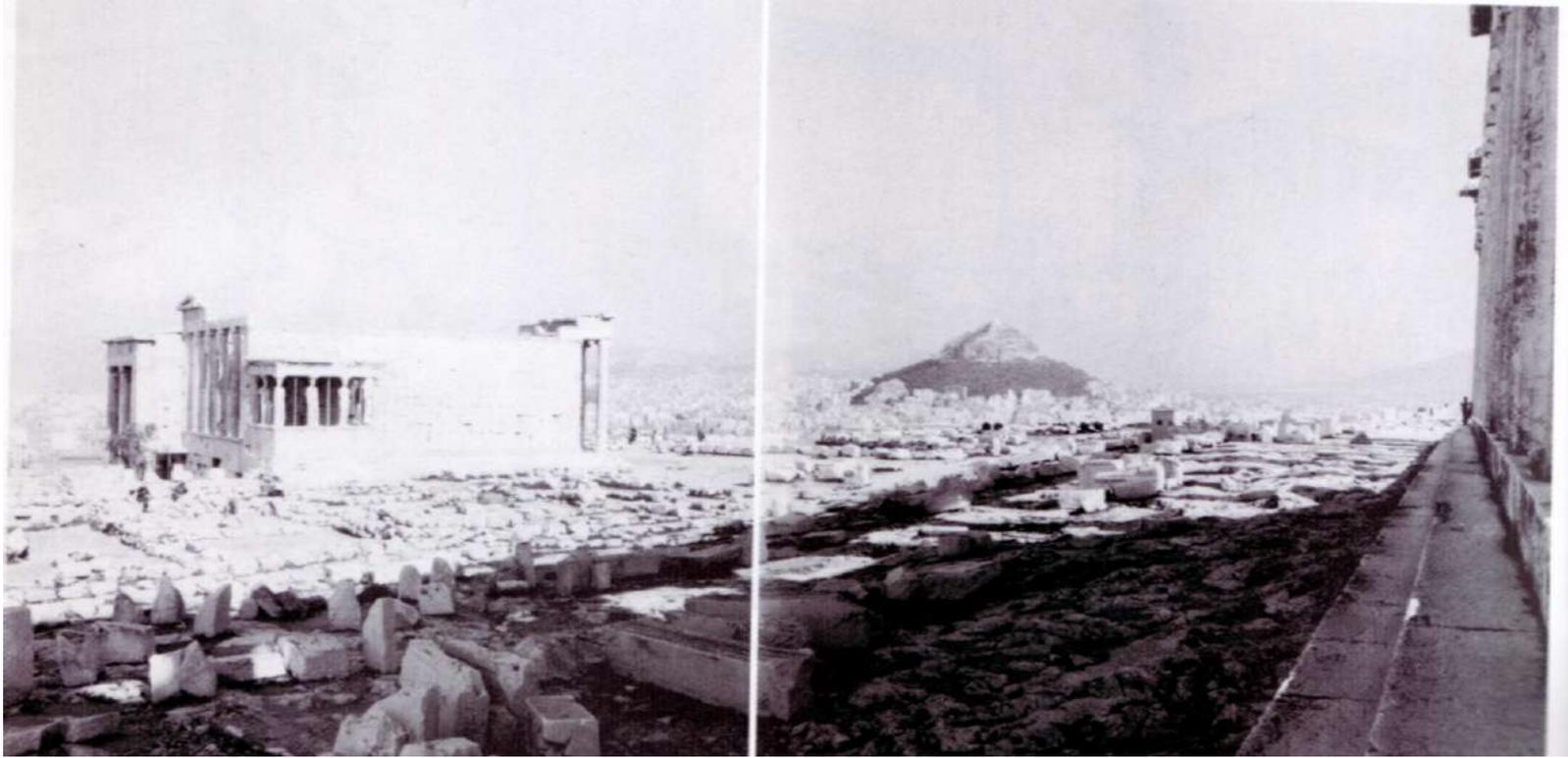

FIG. 342. Reappearance of horns of Hymettos on approach to Parthenon's propylon

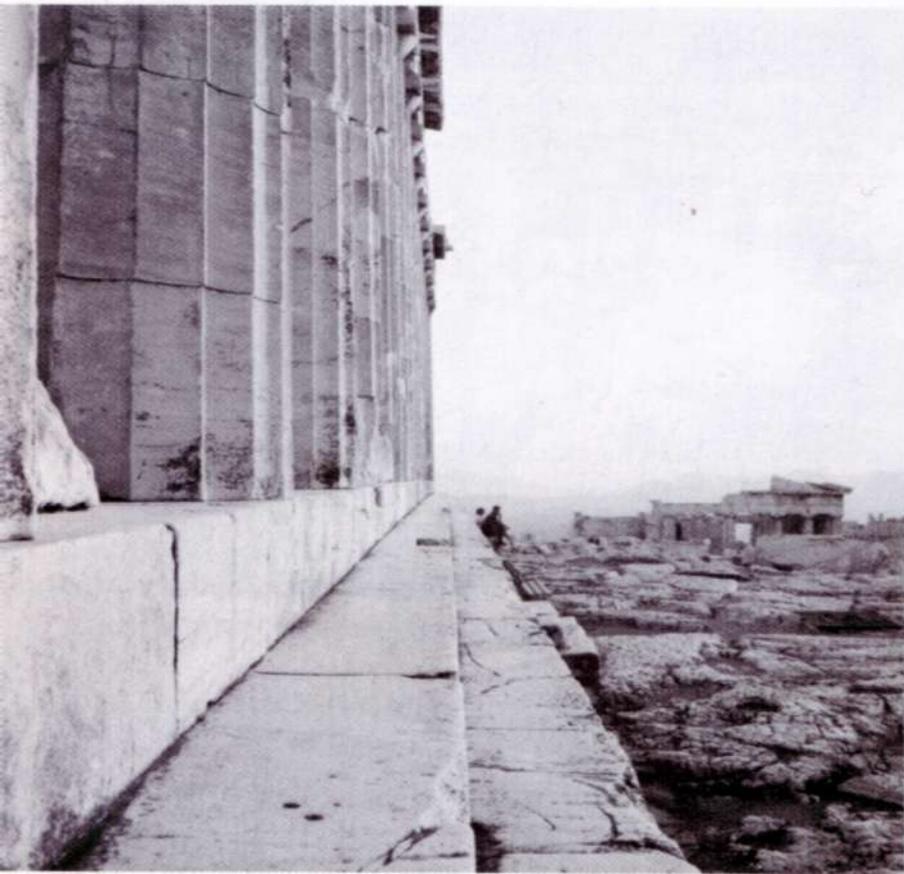
Orientación este-oeste.
Eje norte-sur virtual entre
Partenón y Erecteion.

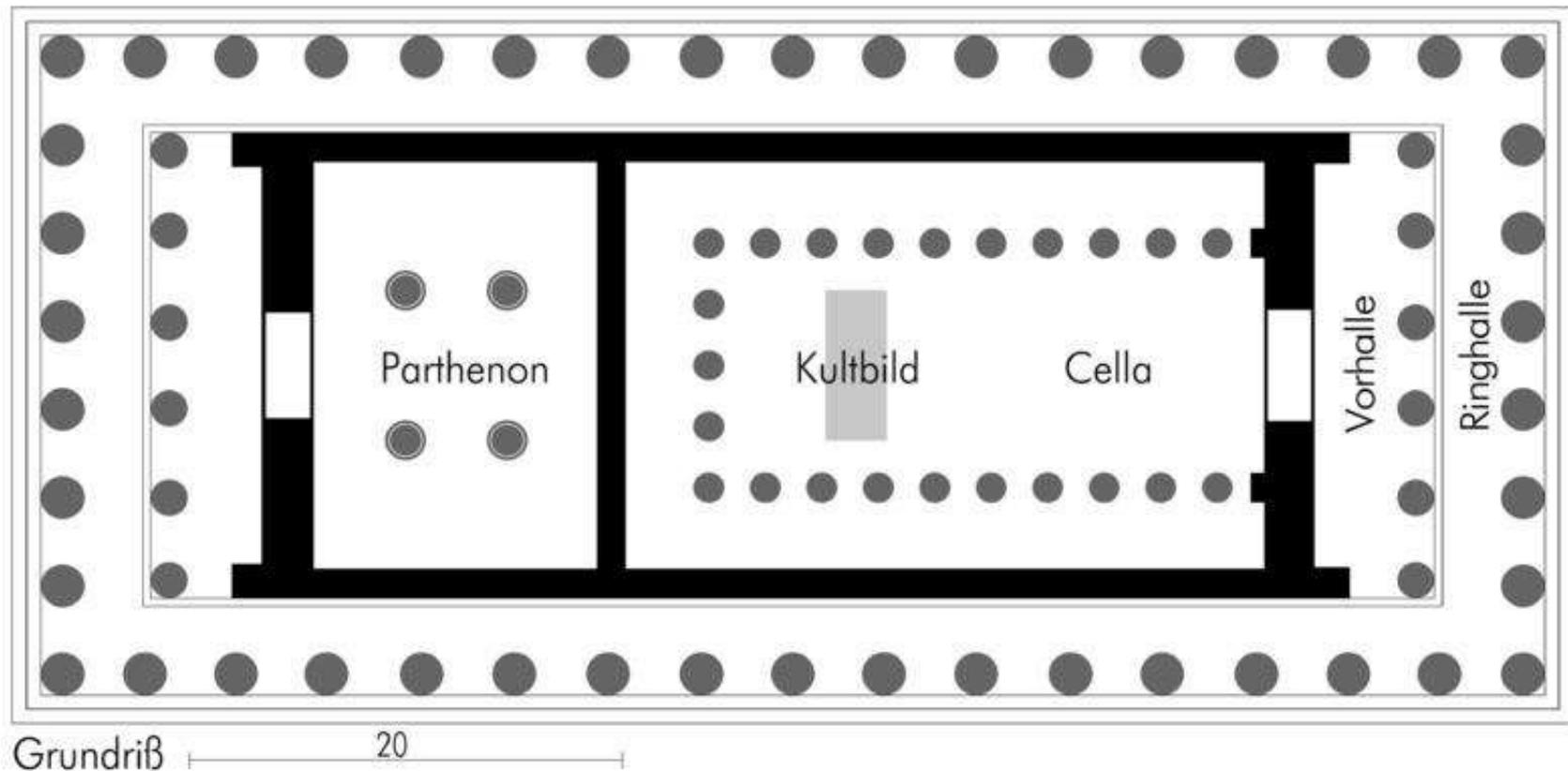
Visión monte Licabetos (sagrado).
Licabetos y Propileos crean eje este-oeste.

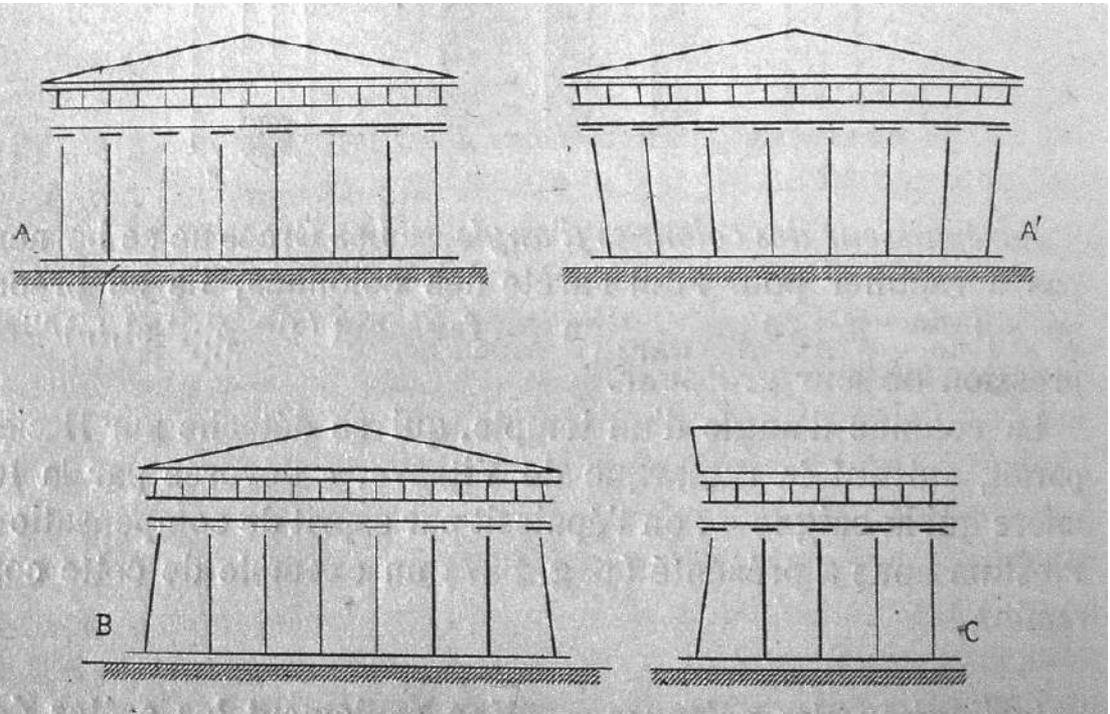
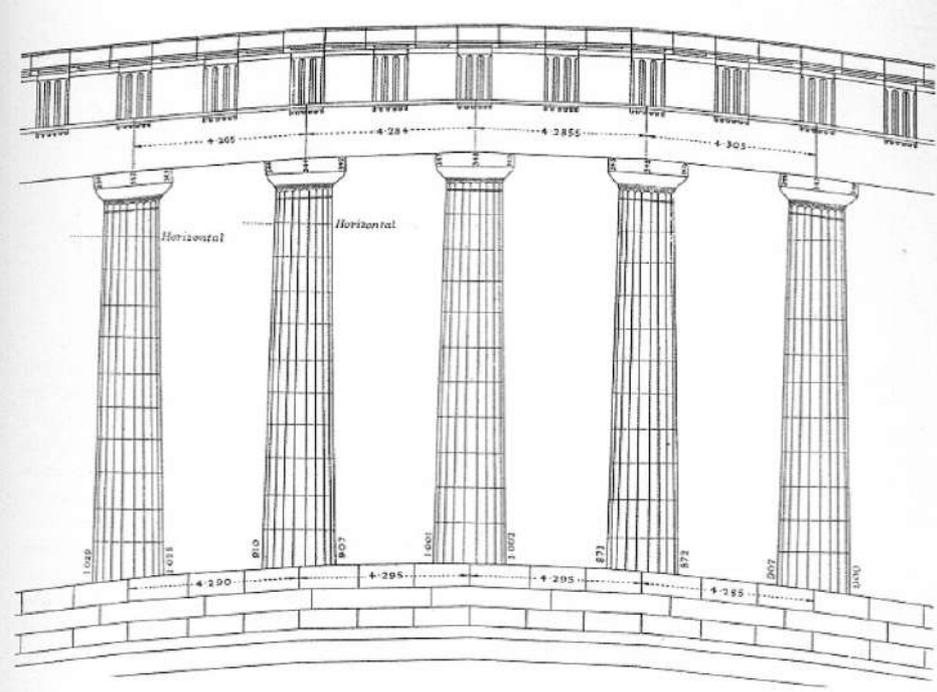
FIG. 349. Parthenon and Erechtheion from the east

Visión desde el
este hacia el oeste:
entrada a la celda del
Parthenón.

Partenón 447-32 a.C.
Arquitectos: Calicrates, Ictinio.
Escultor: Fidias

Frontones

Nacimiento de Atenea, este.

Lucha entre Atenea y Poseidón, oeste

Métopas:

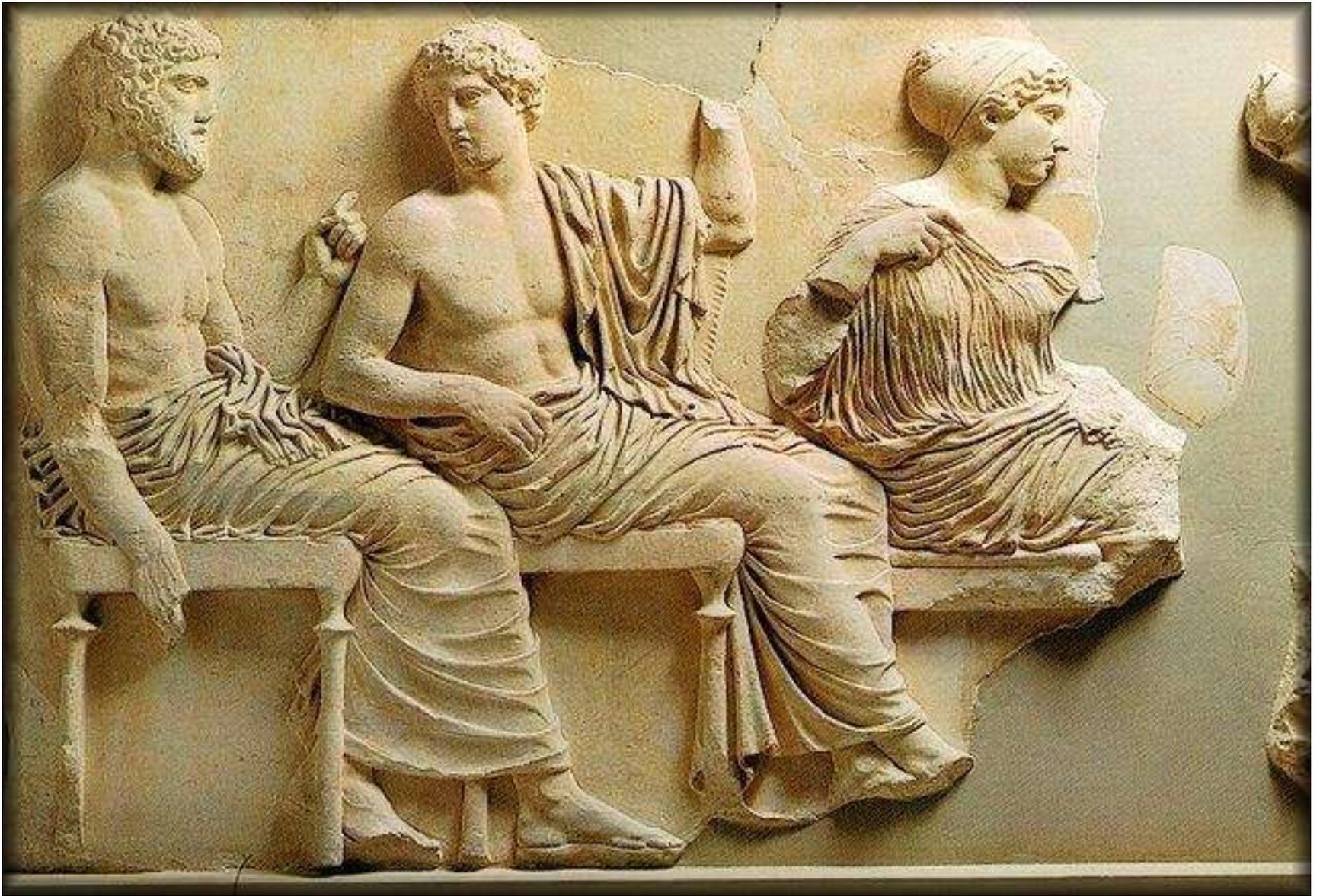
Gigantomaquia, este,
Amazonomaquia, oeste
Centauromaquia, sur
Guerra de Troya, norte.

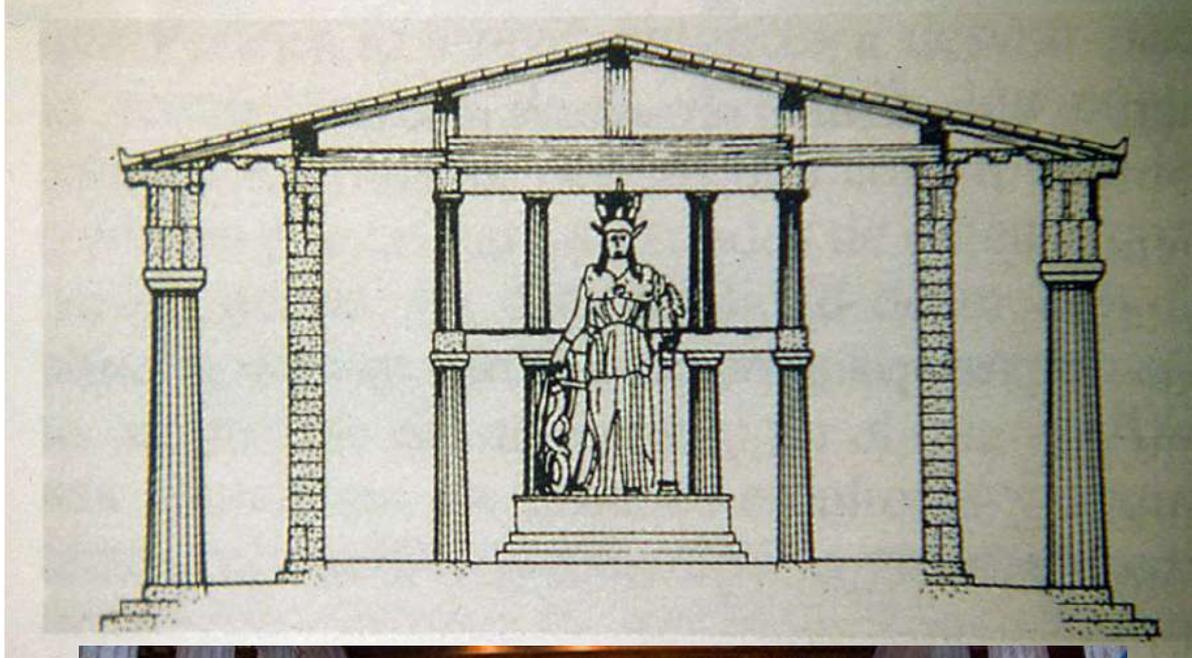
Friso norte. Partenón, 440 a.C

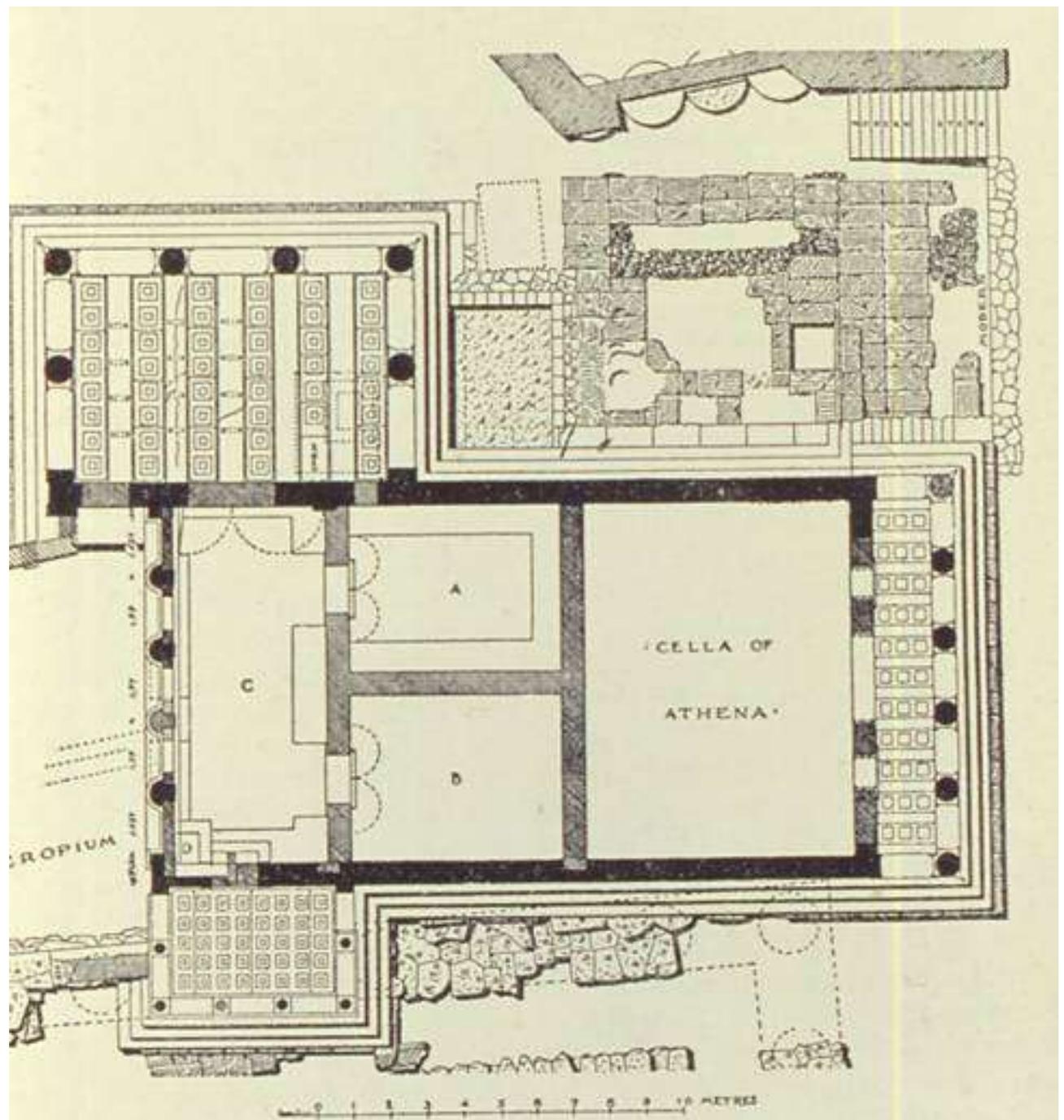

Friso norte, detalle. Partenón, 440 a.C₁₈

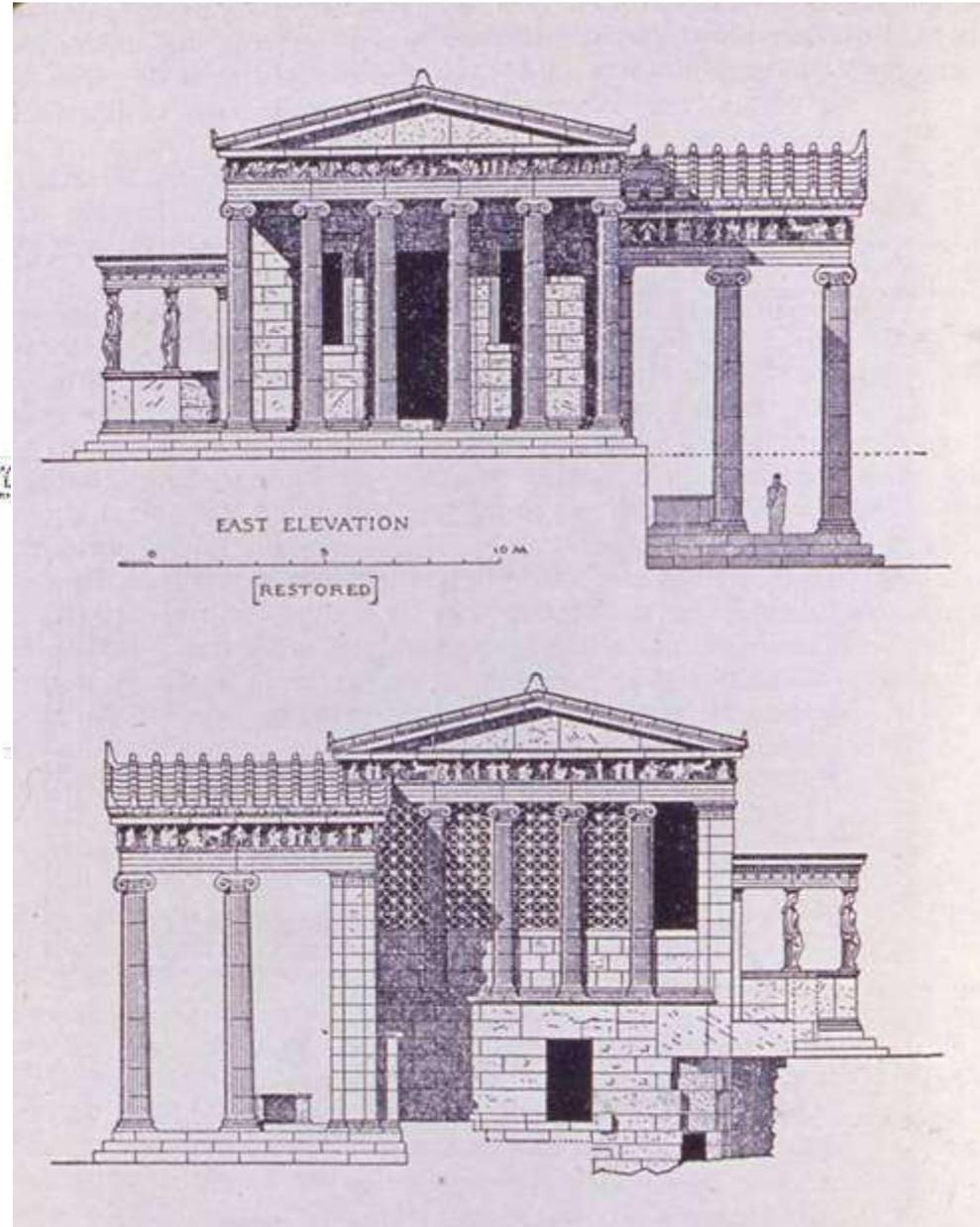
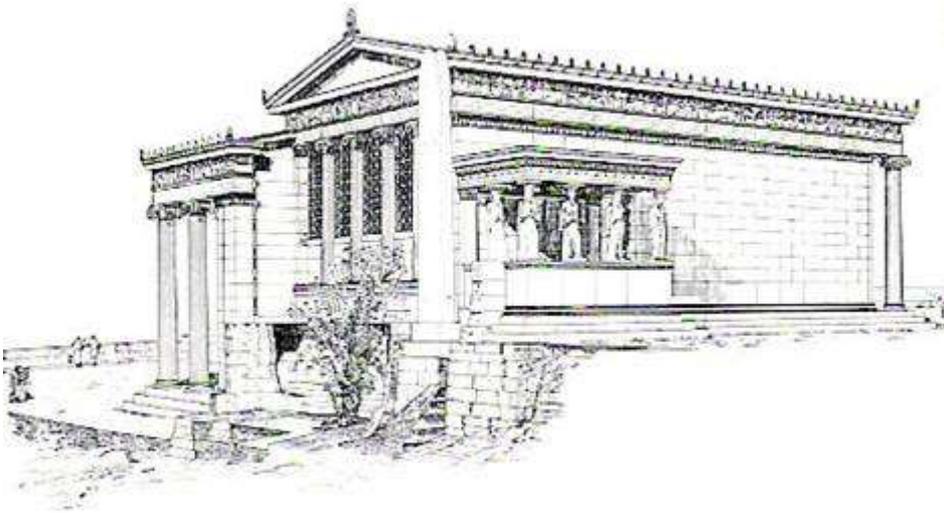

Friso este, detalle. Partenón

Erechtheion 410 a.C.

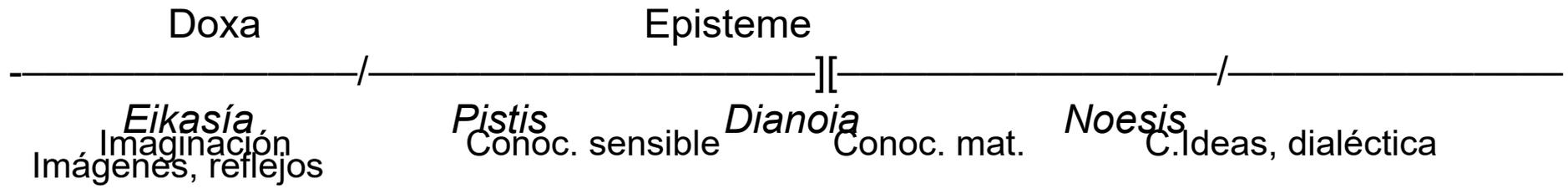
Erechtheion

Propileos y templo de Atenea Niké

Friso templo Atenea Niké 408 a

Platón. *La República*. Cap. VI. “ La línea”. Cap. VII, “Símil de la caverna”

“Una tragedia es la imitación (**mimesis**) de una acción **noble** (*spoudaios*), completa y de una cierta magnitud, llevada a cabo mediante el uso del lenguaje, y haciéndola agradable en cada una de sus partes: se basa en la acción y no en la narrativa, y mediante la **compasión** (*eleos*) y el **temor** (*phobos*), produce una **catarsis** (*katharsis*) de dichas emociones”.

Aristóteles. *Poética*.

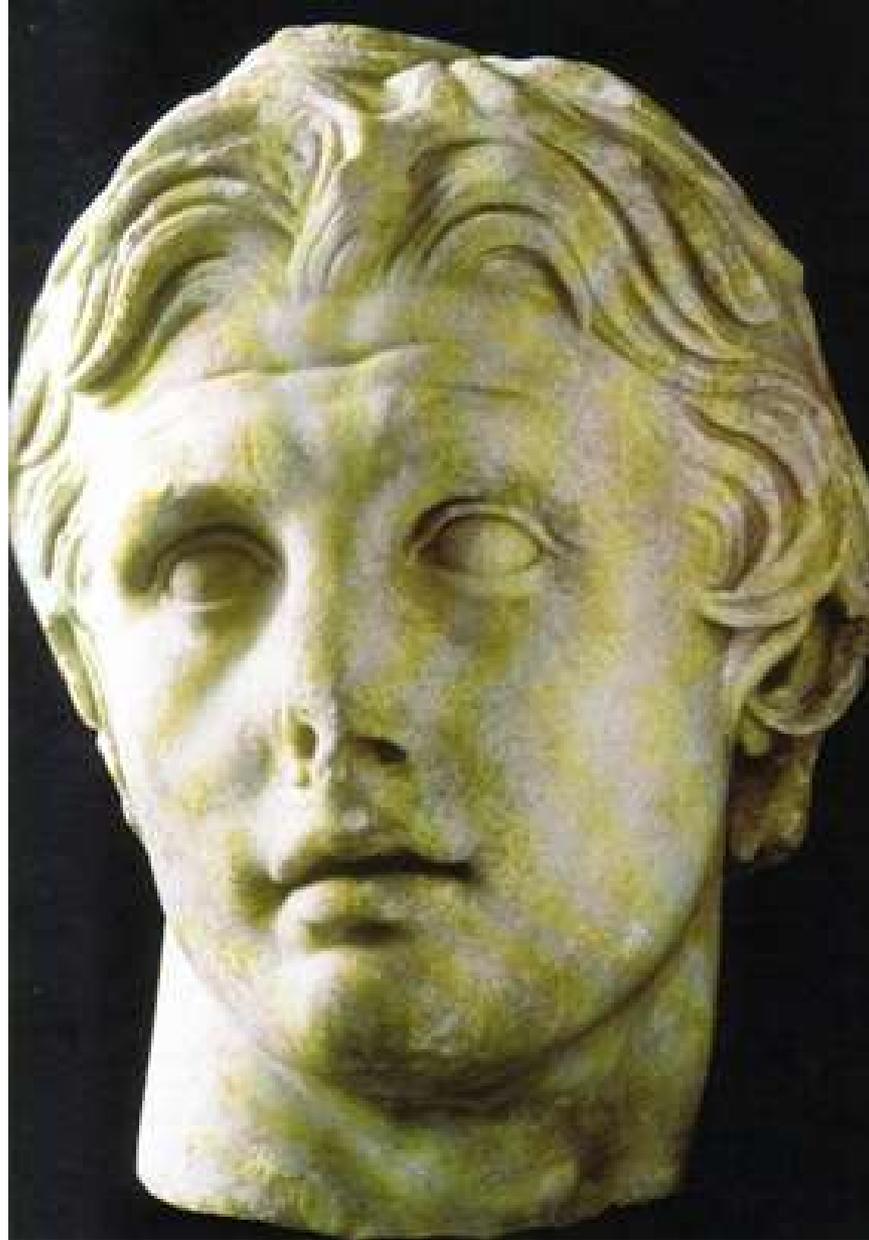

Praxíteles

Hermes sosteniendo a Dionisos. 350 a.C.

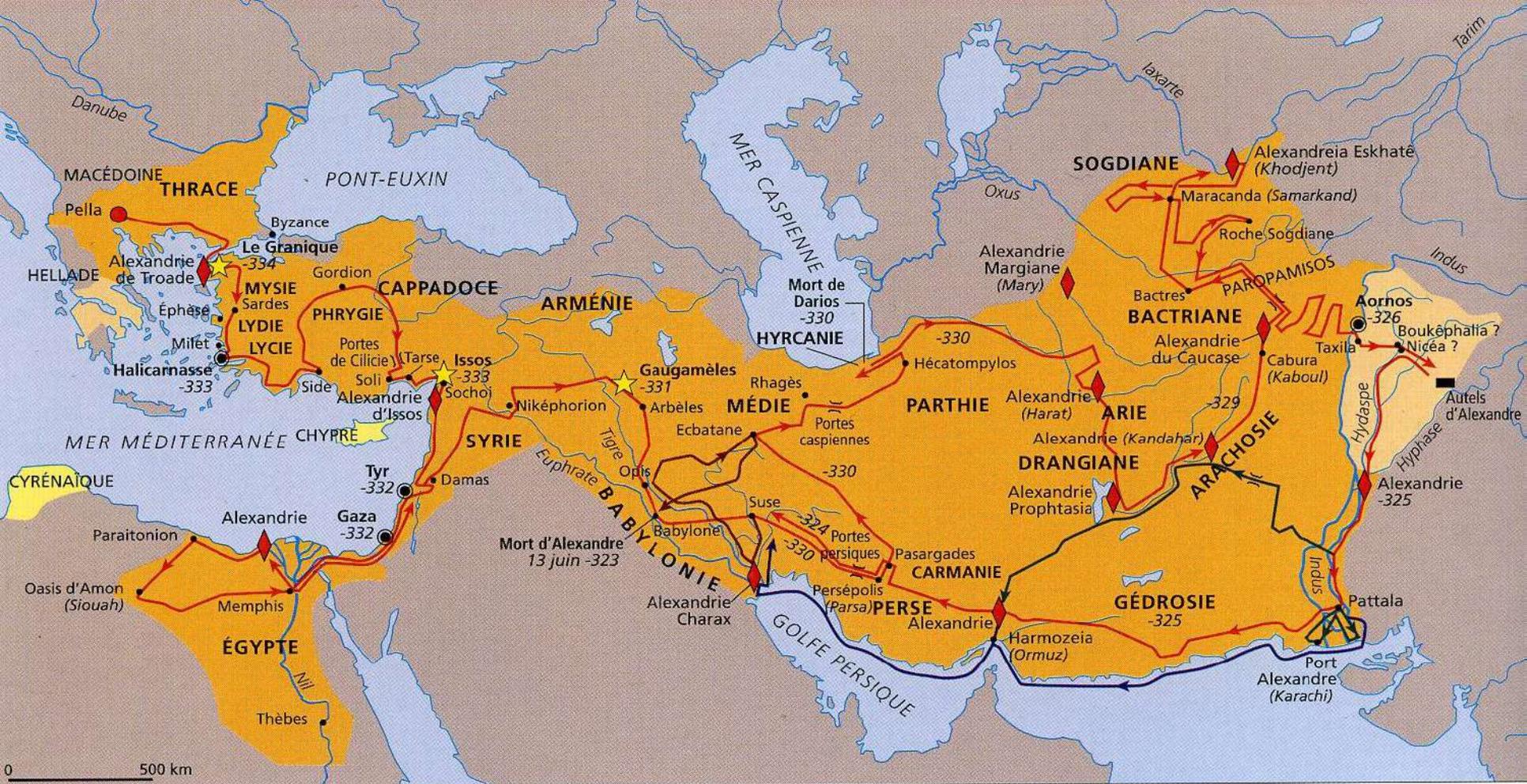

Praxíteles
Afrodita de Cnido2 360 a.C.

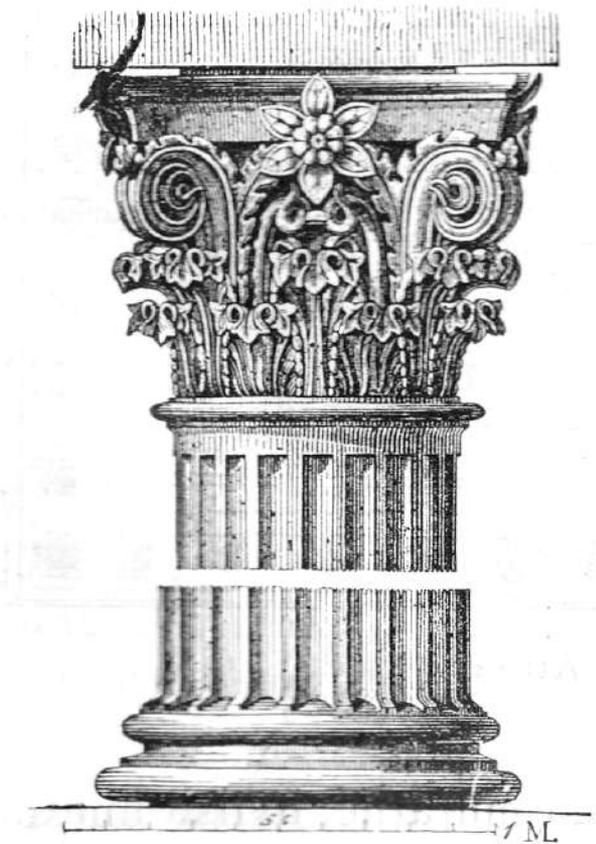
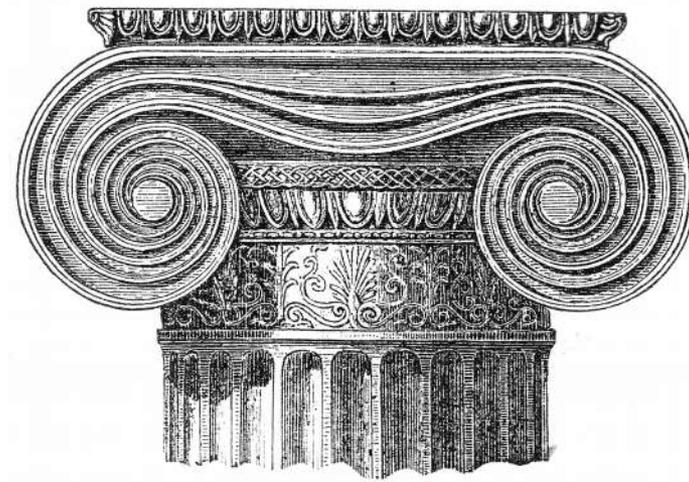
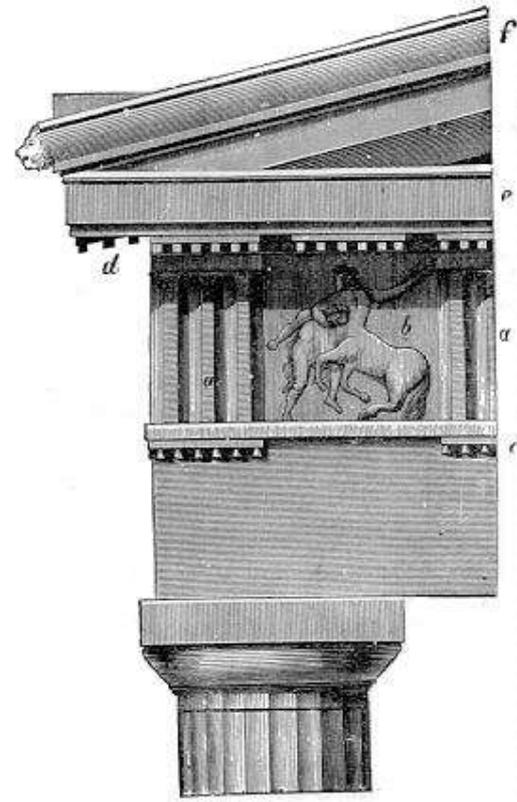

Cabeza de Alejandro Magno 330 a.C. ³

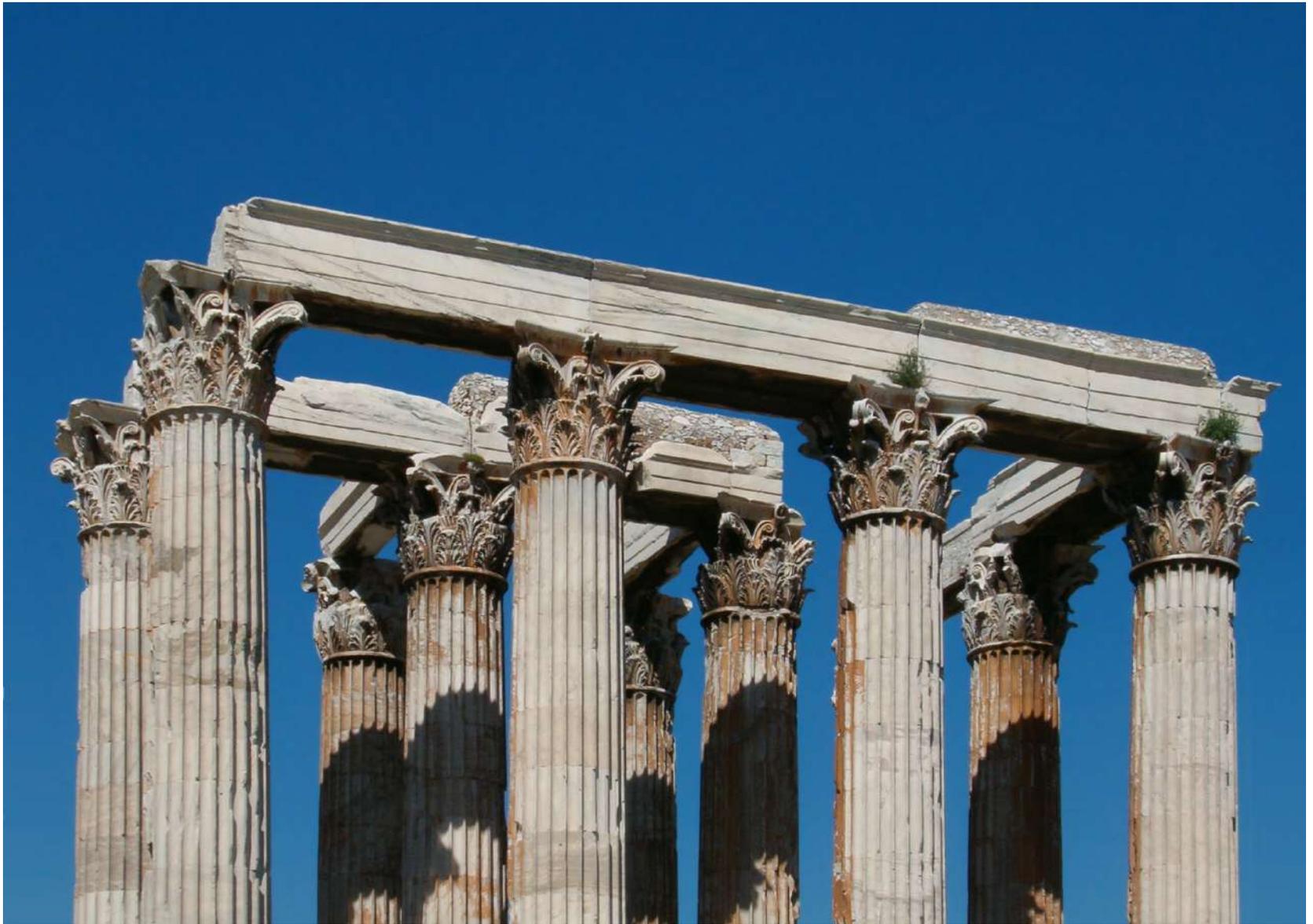
- Itinéraire d'Alexandre, -334 à -324
- Expédition secondaire, -324 à -323
- Empire d'Alexandre
- États soumis à Alexandre
- ◆ Villes fondées par Alexandre
- ★ Batailles
- Sièges
- Itinéraire de Cratère, -325
- Expédition maritime de Néarque,

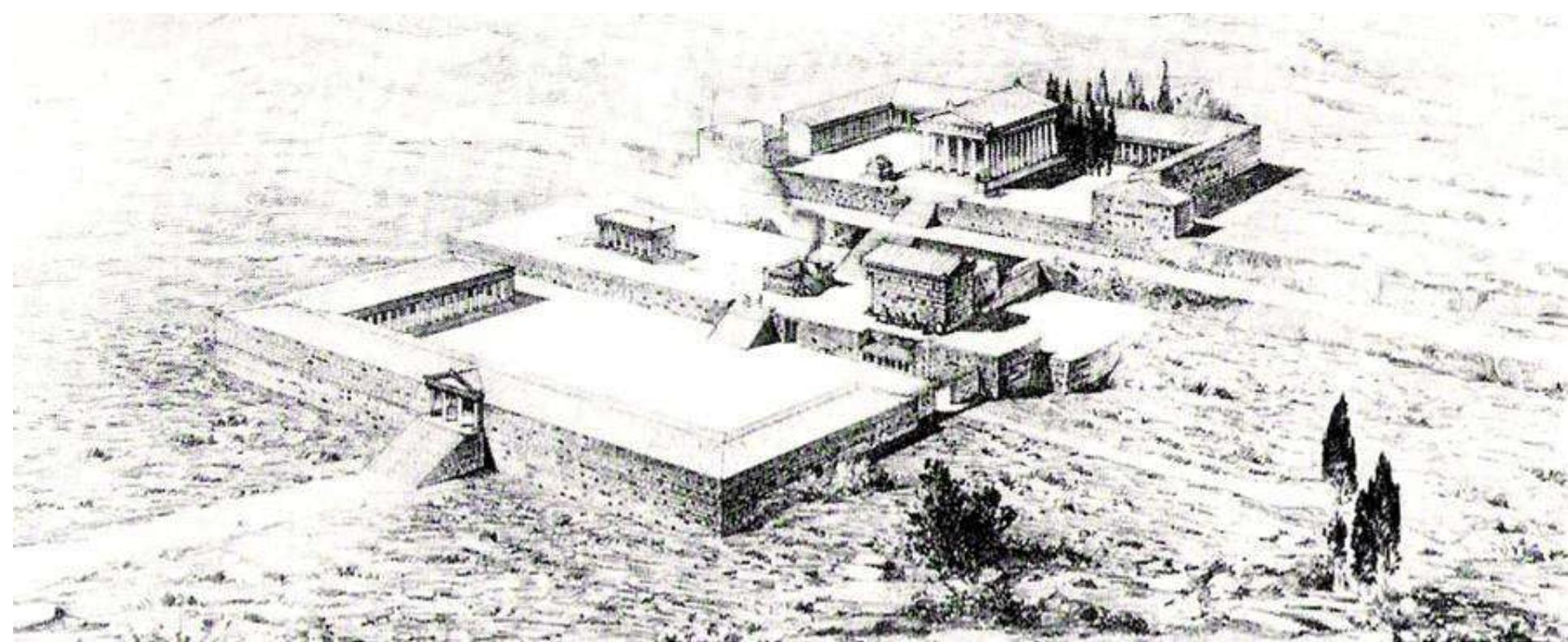
The Doric Order in the Parthenon at Athens.

Ordenes clásicos.

Dórico, Jónico y Corintio. Solo el Dórico y el Jónico son Helénicos y tienen su origen en la construcción en madera. El Corintio es helenístico y se crea a partir del Jónico

Templo de Zeus. Templo Corintio de Atenas del periodo helenístico

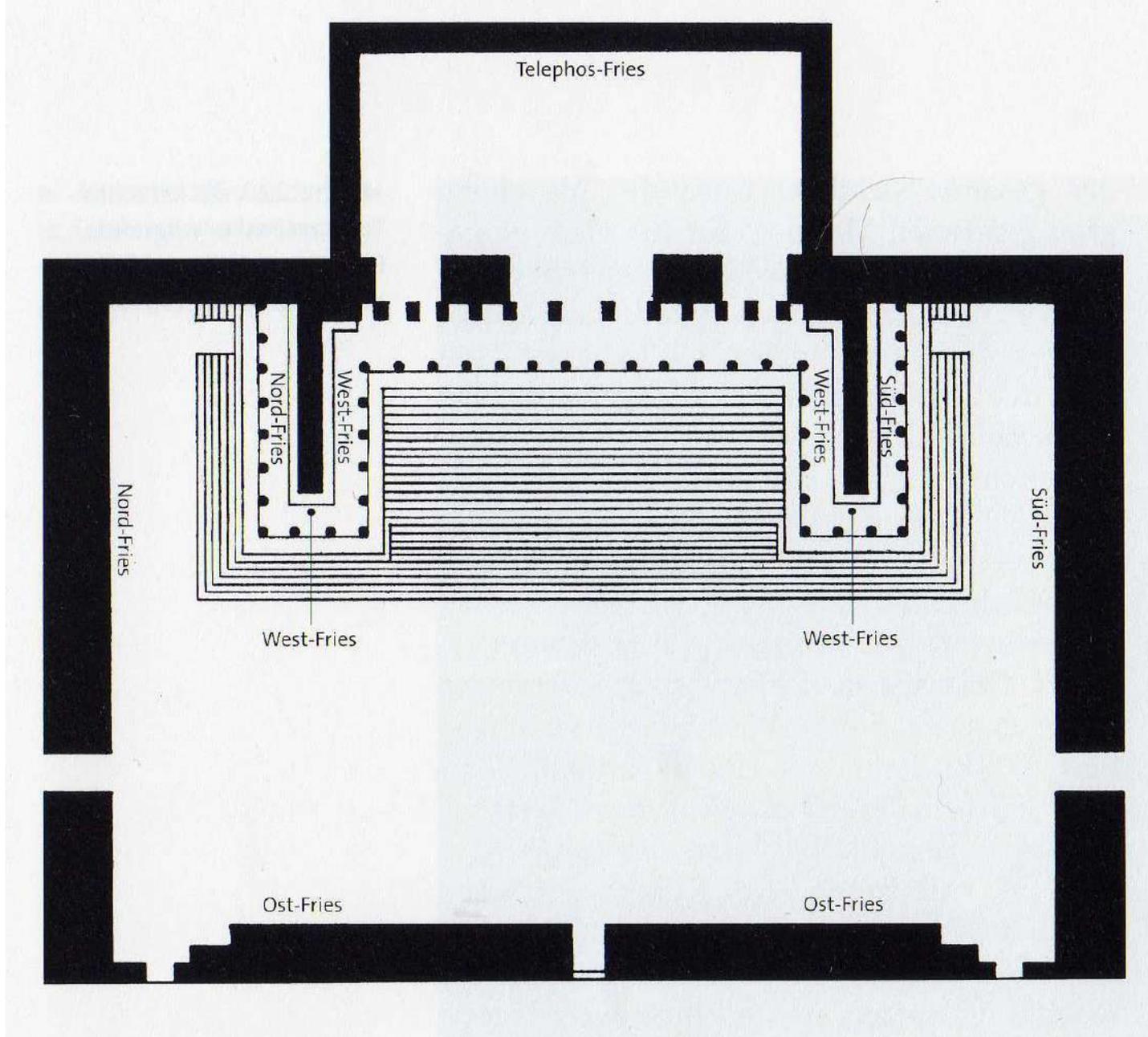

Santuario de Escolapio.
Isla de Kos.

Pérgamo, S. II a.C.

Altar de Pérgamo

Altar de Pérgamo. 170 a.C.

Pérgamo Altar de Zeus. 170 a.C. Gigantomaquia¹²

Laocoonte
y sus hijos. 25 a.C.

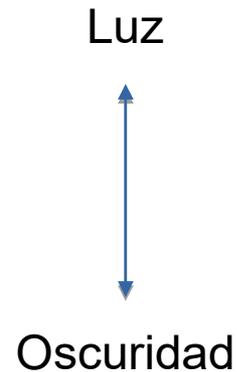
Plotino

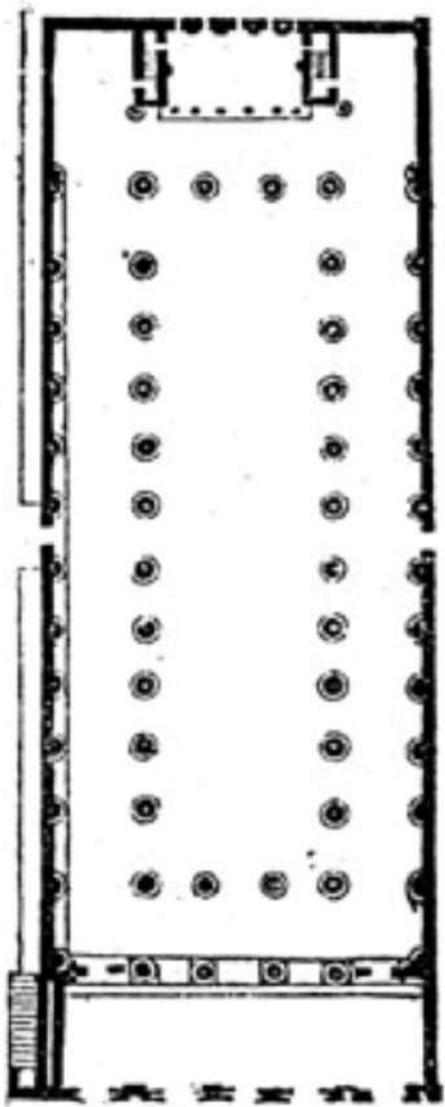
(204-270 a.C.)

Enéadas (270 a.C.)

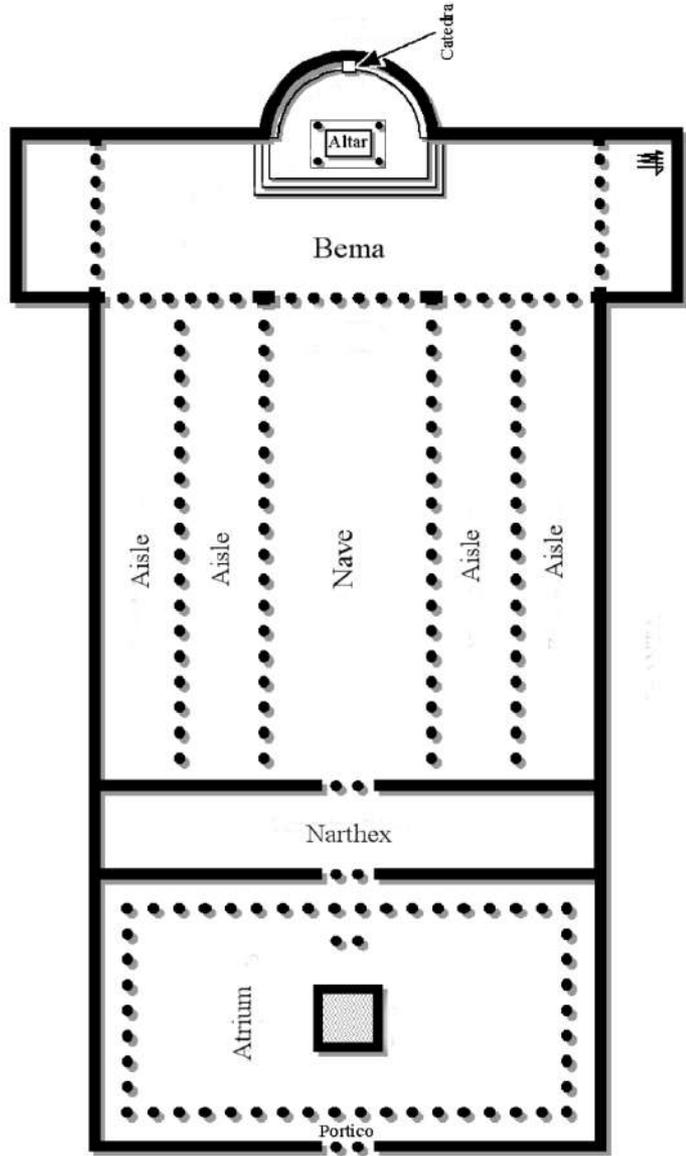
Las tres “hipóstasis”:

1. Lo Uno
 2. Intelecto divino o Nous
 3. Alma del mundo
- Mundo material

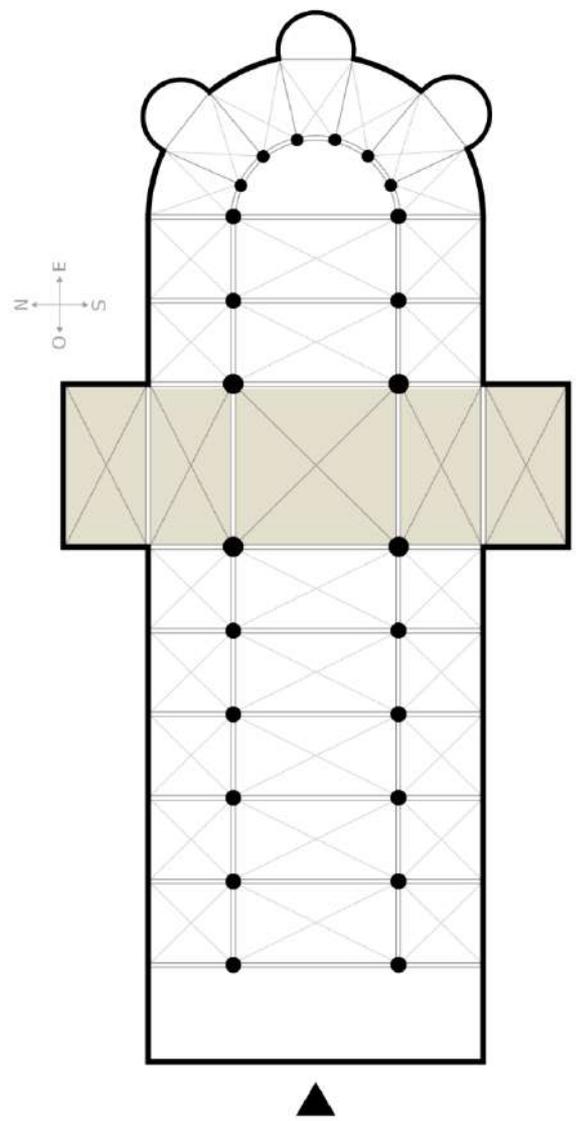

Basílica romana

Antigua basílica cristiana

Iglesia cristiana

Pórtico de San Tróximo en Arlés. 1180 ₂

san Marcos/León, san Mateo/ángel, san Lucas/toro, san Juan/águila

Los griegos pintaron lo que **sabían** que existía (Platón) lo que **veían** (Aristóteles); los artistas de la Edad Media aprendieron a expresar lo que **sentían**: arte emocional.

Abadía de Sainte Foy (s. XI). Conques, Francia
Timpano de la entrada: el Juicio Final.

OPES CLATORES TRANSVETIS NISI MORES

AD FELI GA DIA VI CTIS FLOR IA PA Y RE DV LES PEN PE TO W S Q D ES + PEN IS IN HV S TA R VC IA T V R IN IG NIBVS V S T DEMON S AT Q T R E V N T I P P R P E V O R E B V S

S. ANTONI S. CRUCIS ENTIN

Puertas del Cielo y del Infierno: los salvados y los condenados.

La coronación de Carlomagno por el Papa León III (800)

El Papa y la Iglesia representan el poder sagrado.

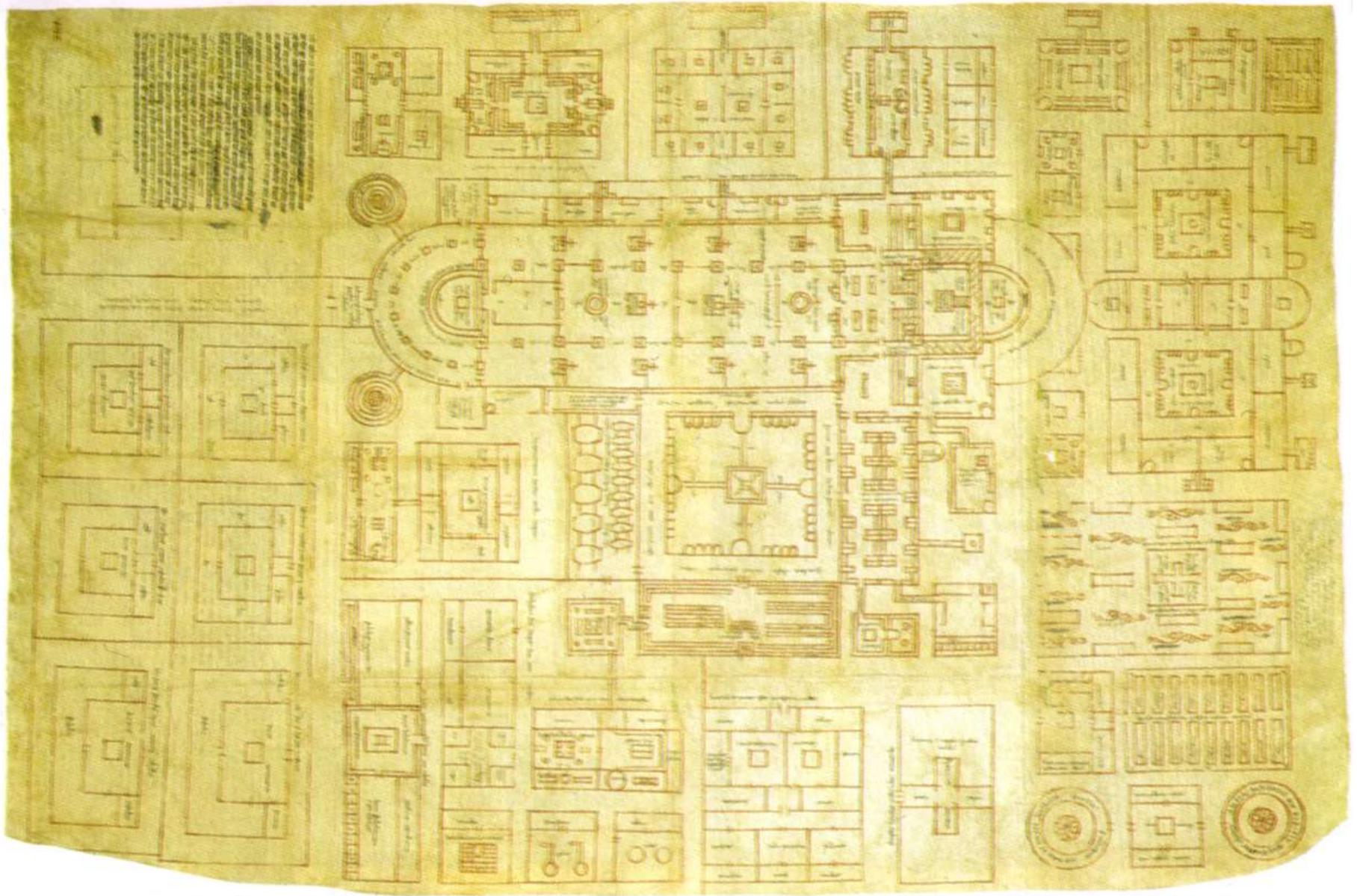
El Emperador representa el poder mundano.

El Sacro Imperio Romano-germánico (800) es un imperio con dos cabezas: el Papa (sagrado) y el Emperador (mundano, profano)

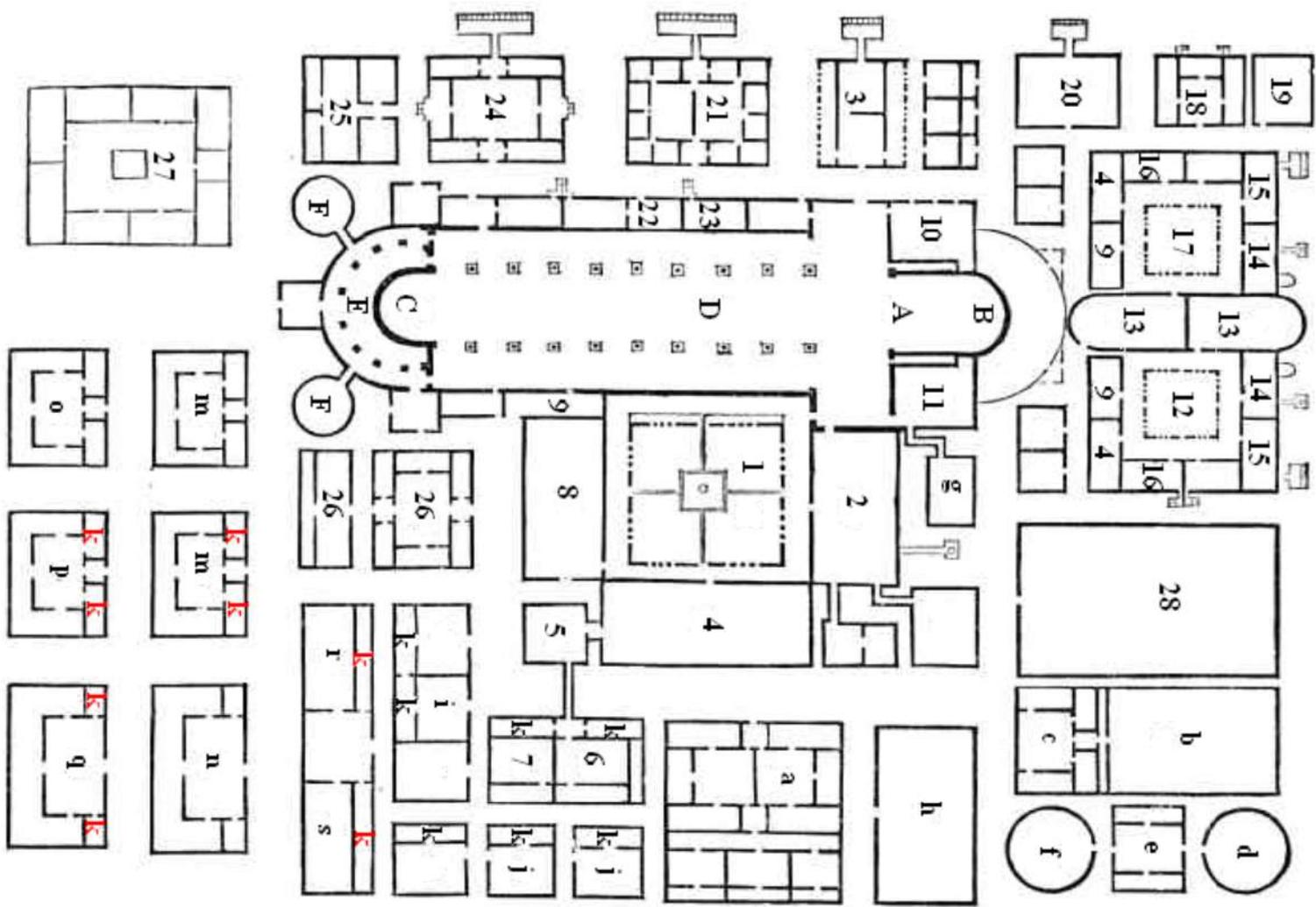
Orientaciones:

Este: sagrado, el Papa.

Oeste: mundano, Emperador.

Abadía Benedictina de Sankt Gallen. Francia (820). Único dibujo arquitectónico conservado de la Alta Edad Media.

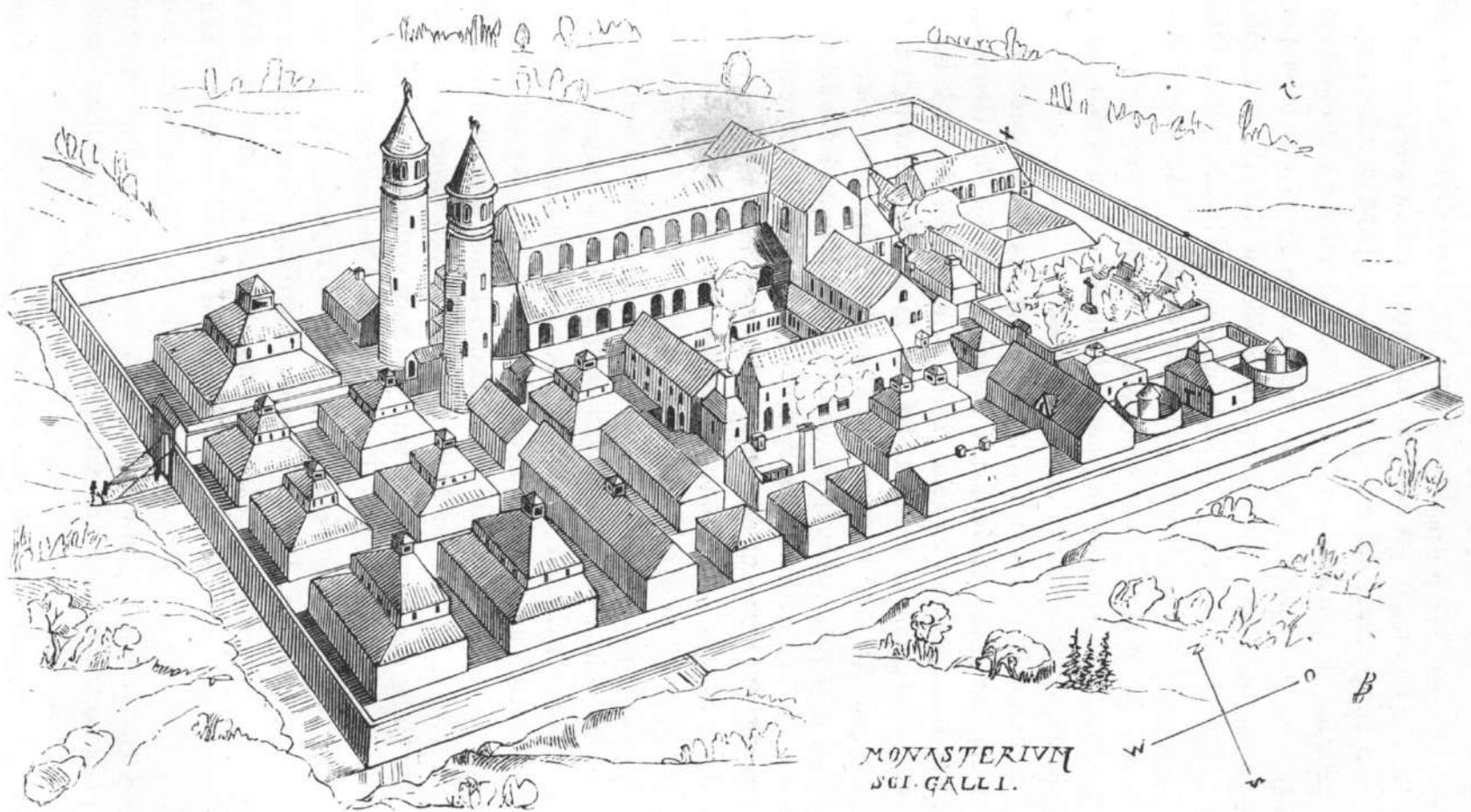

Orientación Oeste: Lo mundano, humano. Servicios: comercios, molino, granja.

Iglesia: el coro del emperador o rey.

Orientación Este: Lo sagrado, divino. Servicios: escuela, hospital, cementerio.

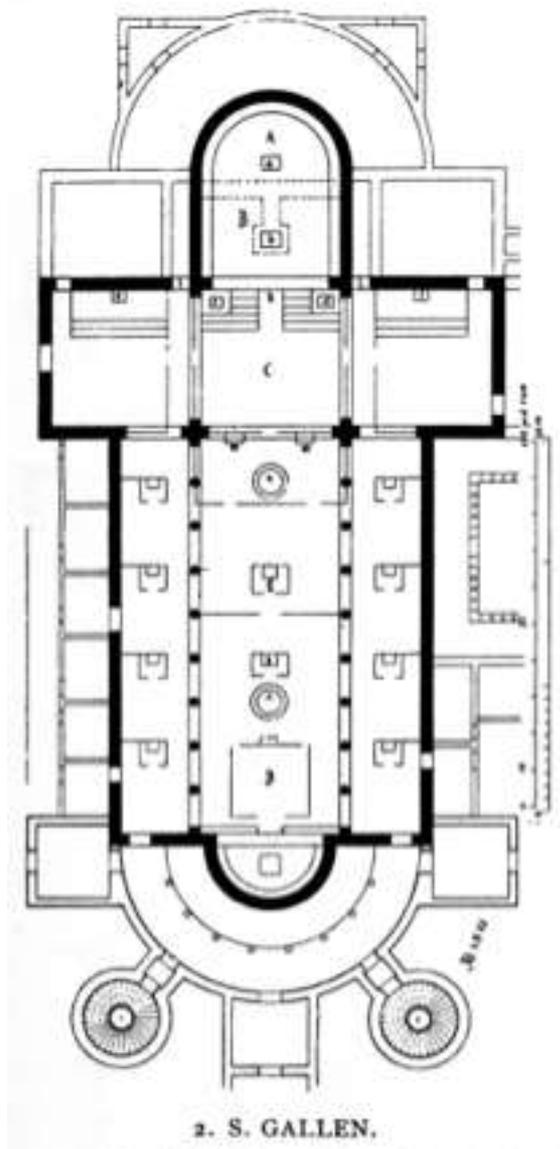
Iglesia: el coro del Papa o abate.

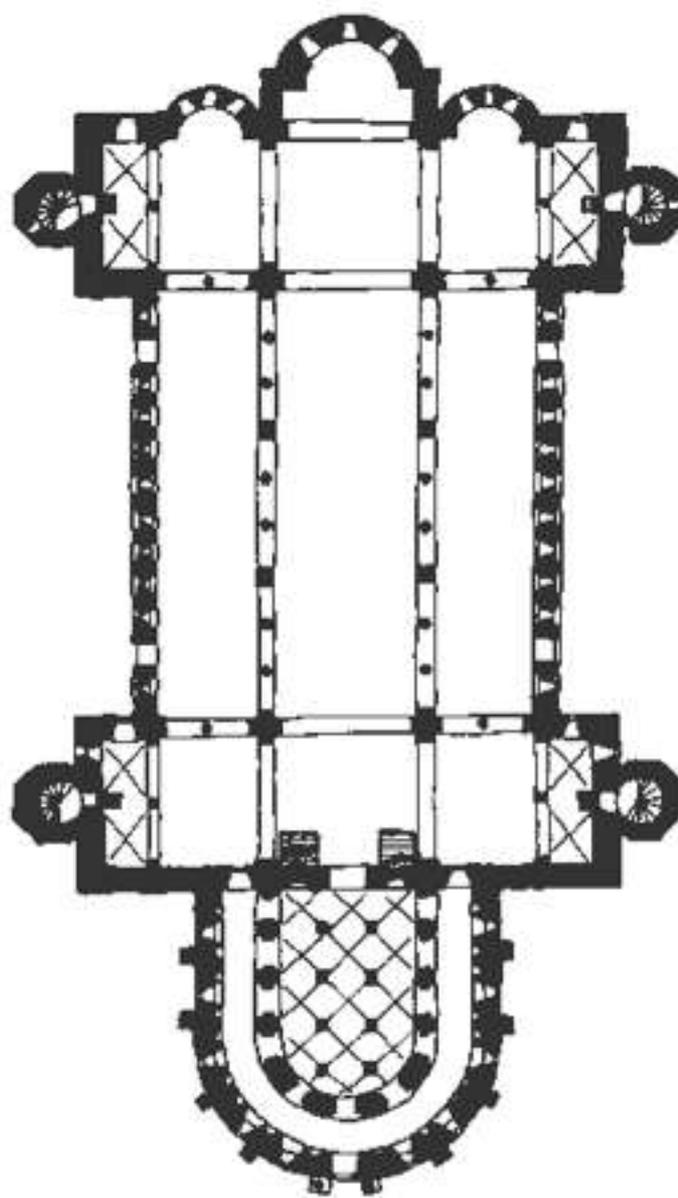
* Kloster Sanct Gallen nach dem Grundrisse vom Jahre 830. (Lasius).

Fachada oeste con dos torres: representan los arcángeles Gabriel y Miguel, y sus ejércitos de ángeles contra el diablo.

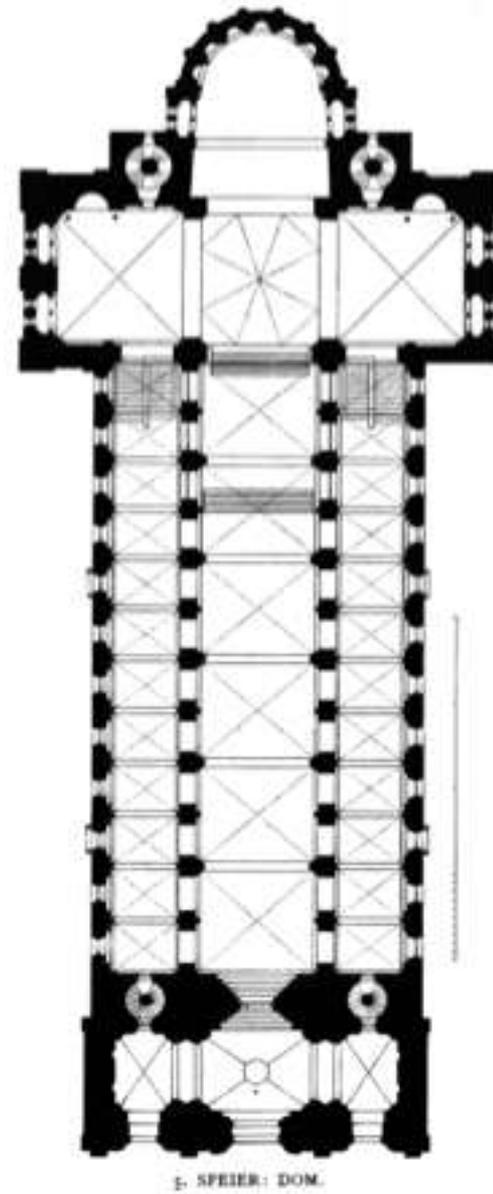
El coro del oeste del Emperador simboliza el ejército que defiende la cristiandad.

Abbatia Sankt Gallen (820)

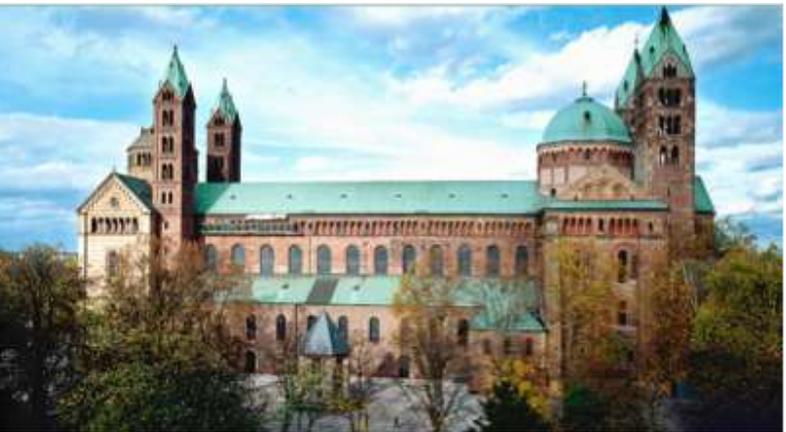
Iglesia de St. M. Hildesheim (1001-1030)

Catedral de Speyer (1030-1103)

Iglesia de St. Miguel de Hildesheim.

Catedral de Speyer (1030-1103)

Catedral de Bamberg (1012)

La escolástica (comienzos S. XII): cambio de clima intelectual reflejado en la arquitectura gótica

1. Teorías milenaristas del año 1000.
2. Aumento del trabajo, comercio con oriente (Islam, Bizancio), crecimiento de las ciudades.
3. Contacto otras religiones (islam): justificar racionalmente el Cristianismo.
4. Poder consolidado y hegemónico de la Iglesia y relajamiento doctrina, apertura de mente: patrocinio del conocimiento de textos paganos (Aristóteles).

Las siete artes liberales:

El *trivium*: gramática, retórica y dialéctica.

El *quadrivium*: aritmética, música, geometría y astronomía.

Se convirtieron en la base del desarrollo de las universidades en toda Europa.

Fuera universidades, en los gremios: Las artes vulgares o mecánicas que incluían: la arquitectura, la escultura y la pintura.

Composiciones de las grandes *summae*, tratados enciclopédicos cuyo objetivo era abarcar toda la realidad (Hugo de San Víctor (1096-1141))

Biblia moral, c. 1250, Viena
(Nationalbibliothek. Cod. 2554)

Fe y razón (religión y ciencia)

1. S. V-X. Visión dualista: Exclusividad de la fe: la verdad revelada en las Escrituras.
2. S. X-XIV. Visión unitaria: Introducción de Aristóteles: estudio empírico de la naturaleza:
 - a– Tomás Aquino: integración razón y fe. La razón como justificación de la fe (filosofía sirvienta de la teología)
 - b– Guillermo de Ockham: separación razón y fe.

Aparece el problema de ya no solo preocuparse por *qué* representan las figuras, sino *cómo* representarlas. La diferencia con el artista griego es que el artista gótico no quiere representar la belleza o la imagen de un cuerpo bello, sino que la belleza es un medio para transmitir mejor, con más emoción y sentimiento, la verdad revelada. Vivificar la piedra es un medio para transmitir mejor el mensaje sagrado

Giotto (1267-1337)

La fe.

Fresco capilla Sacrovegna

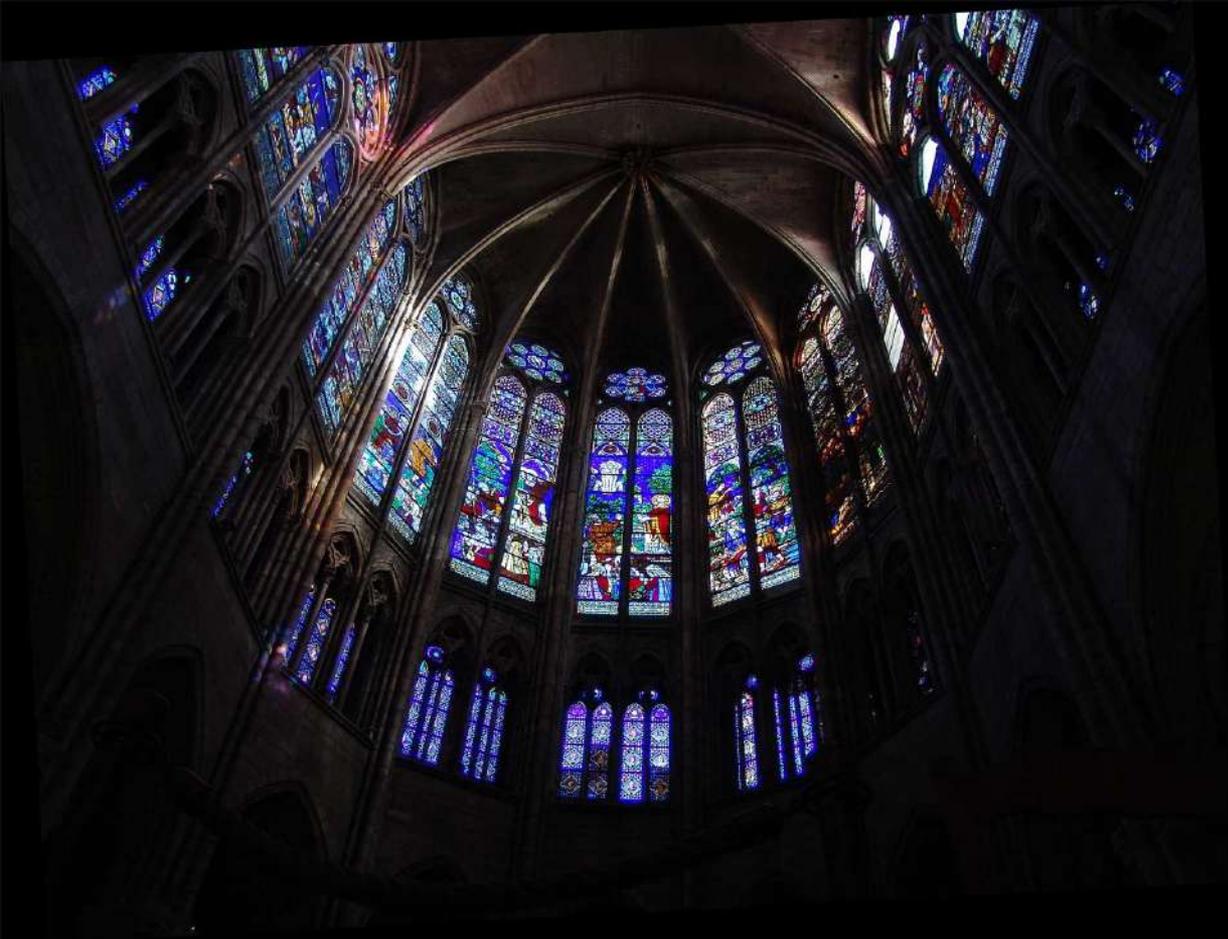
Padua. 1305

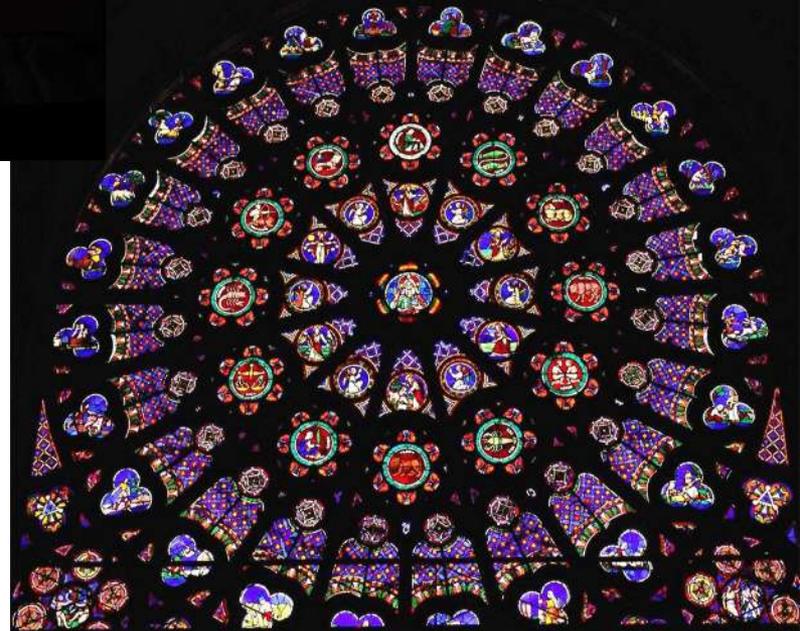
Giotto. Llanto sobre el Cristo muerto. 1305⁵

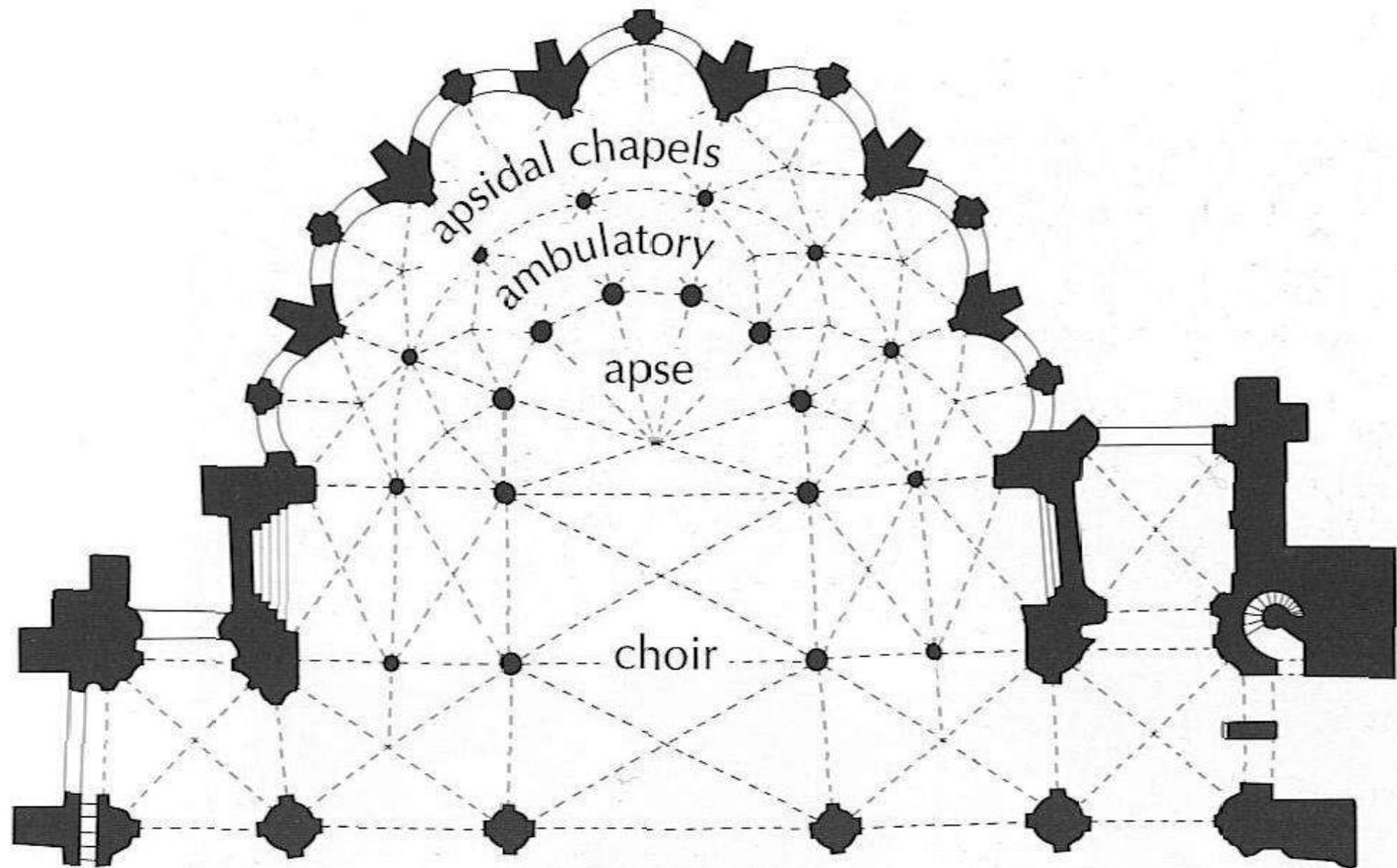
Pórtico norte de
Chartres

“[La] Jerusalén celestial [o Reino de Dios] con sus entradas de perlas y joyas, calles de oro puro y transparente cristal” (Apocalipsis, 21).

El nacimiento del estilo gótico: Île de France. Abate Suger. Basílica de St Denis. Coro, 1144.

Características de la arquitectura gótica:

_ Urbana no monástica: la obra colectiva de la sociedad.

_ Filosofía escolástica: pruebas racionales y sistemáticas de la existencia de Dios. Racionalidad de la estructura gótica, como un esqueleto. De la materia al espíritu.

_ Estructura diáfana. Vistas y líneas verticales.

– Espacio unitario, integral (no suma de partes, como el románico)

_ Arquitectura de la luz: fuente divina de la luz: *nova lux*. Abad Suger: “Dios es luz”

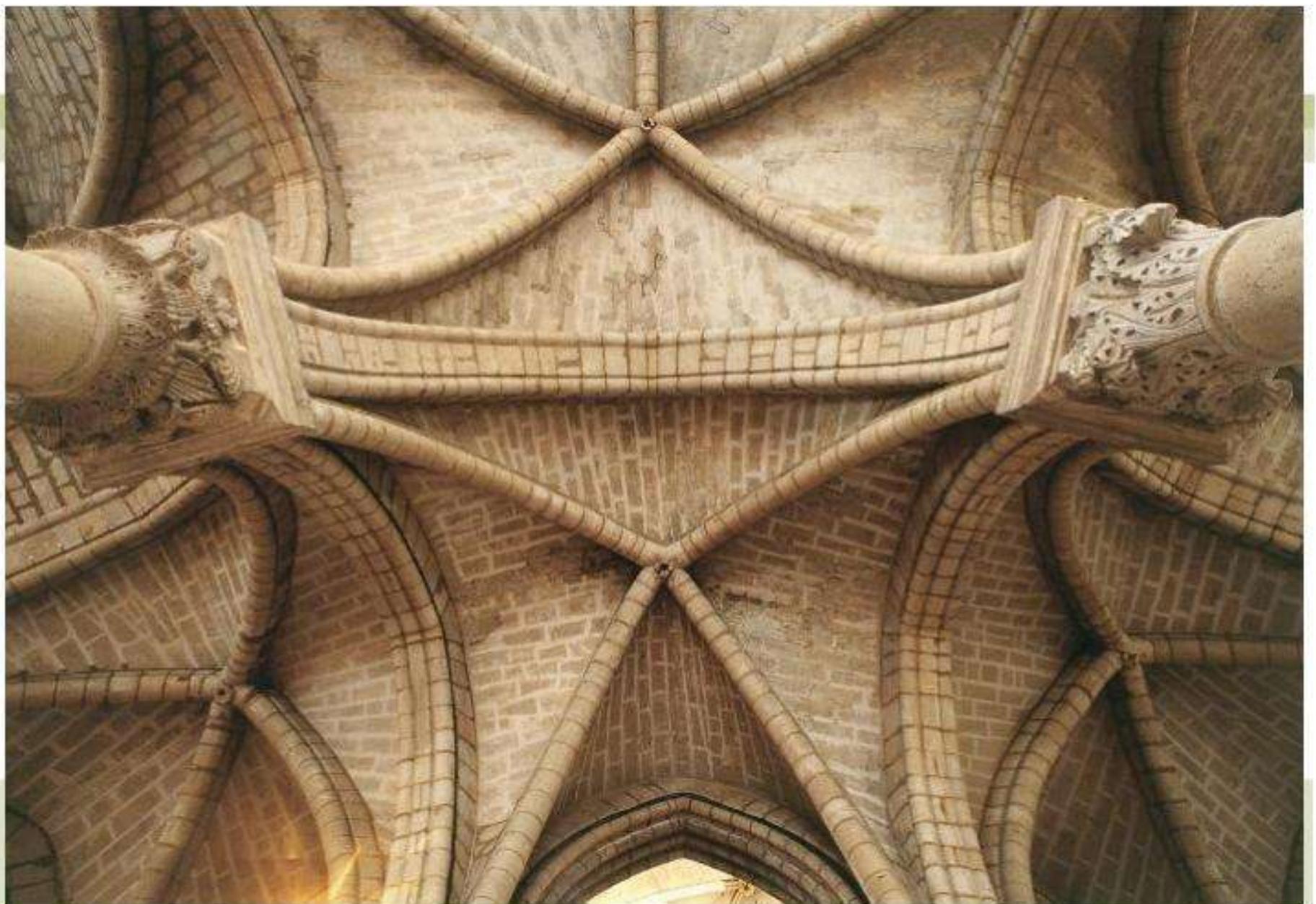
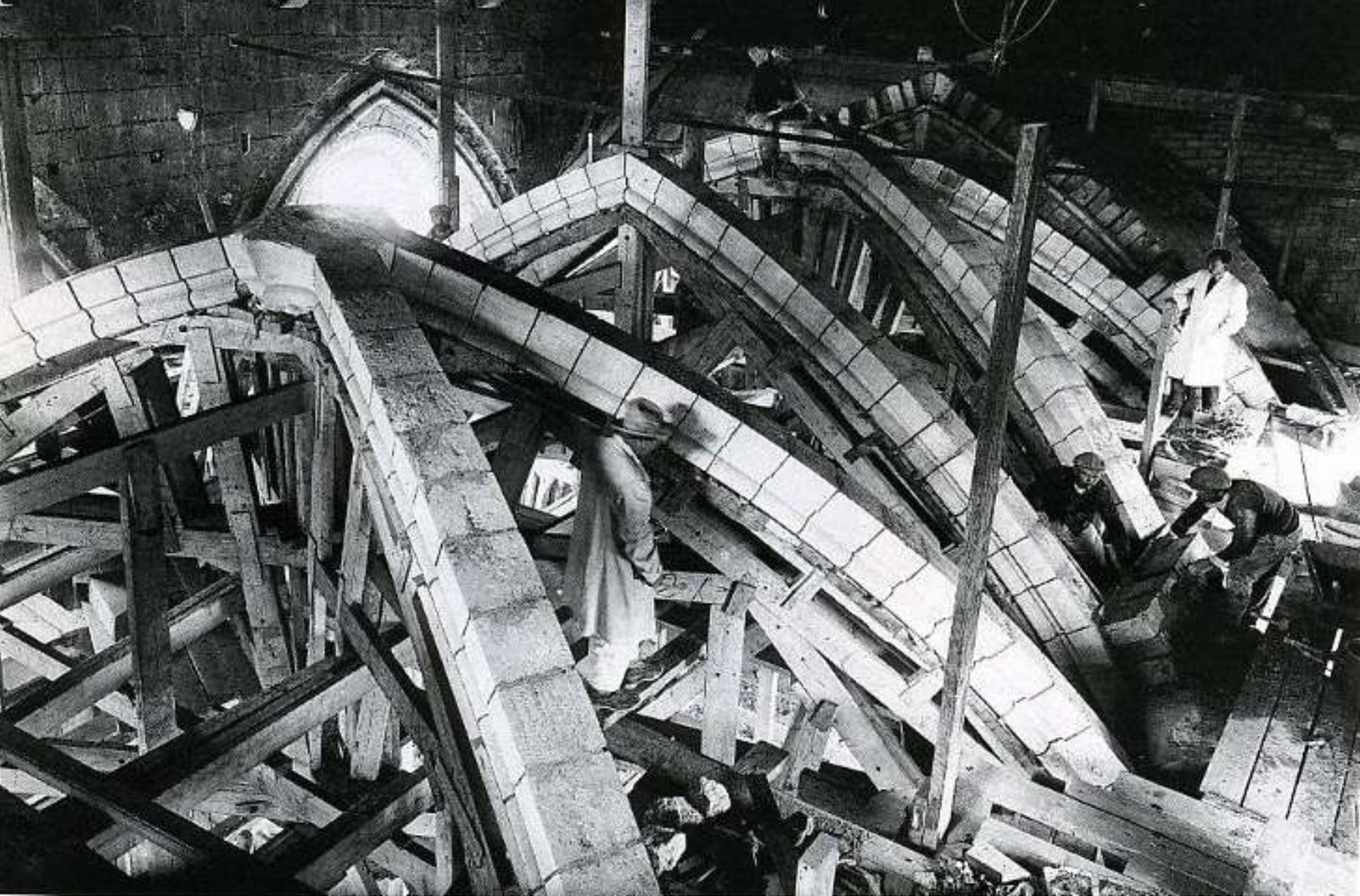
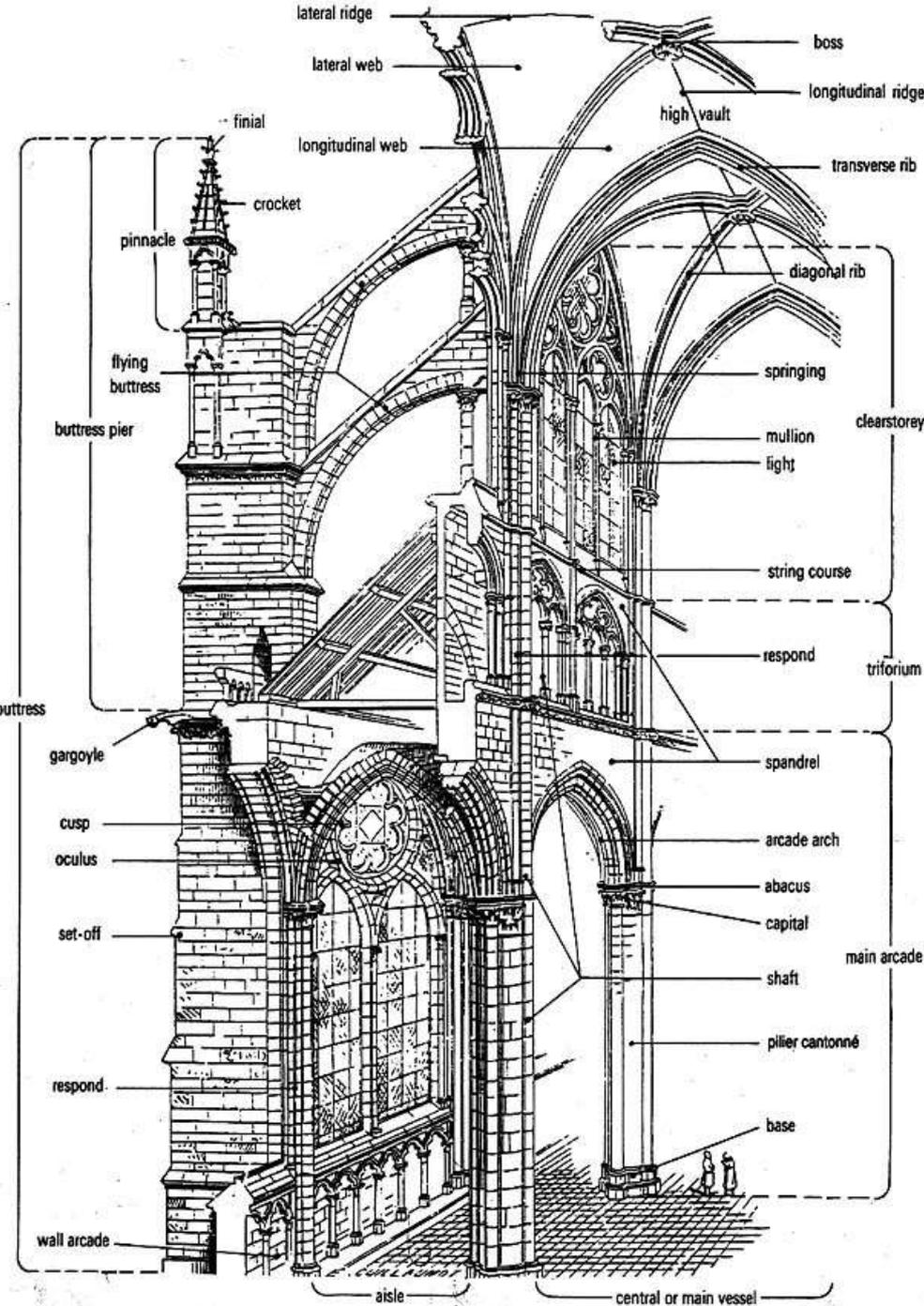
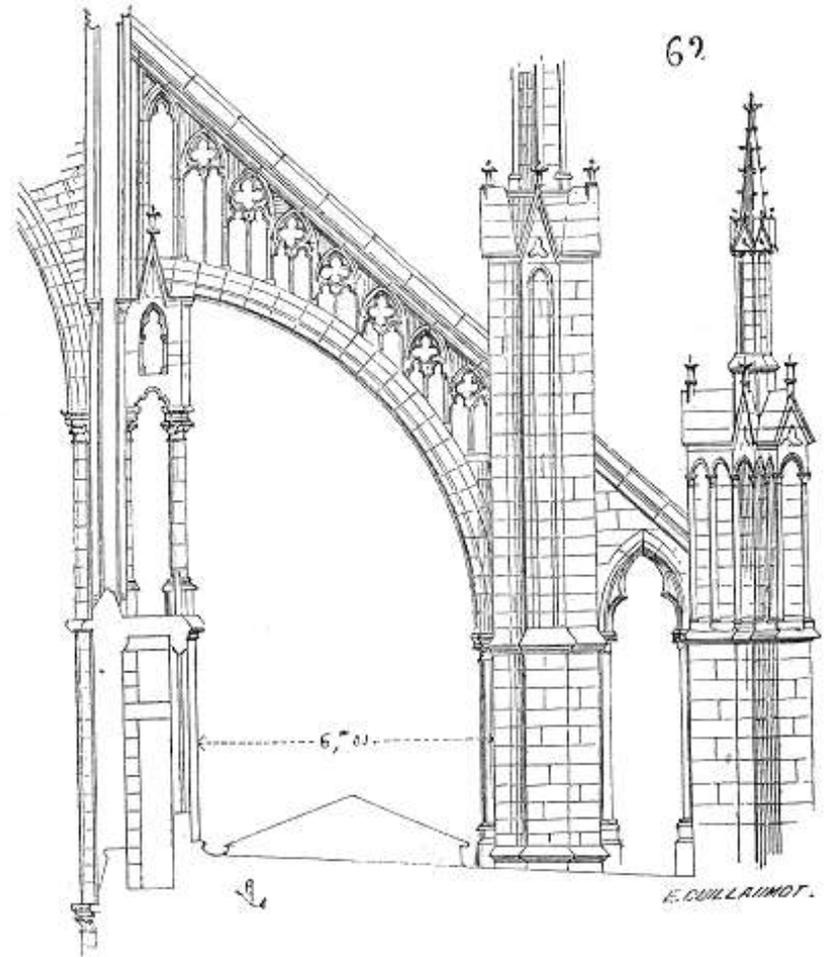
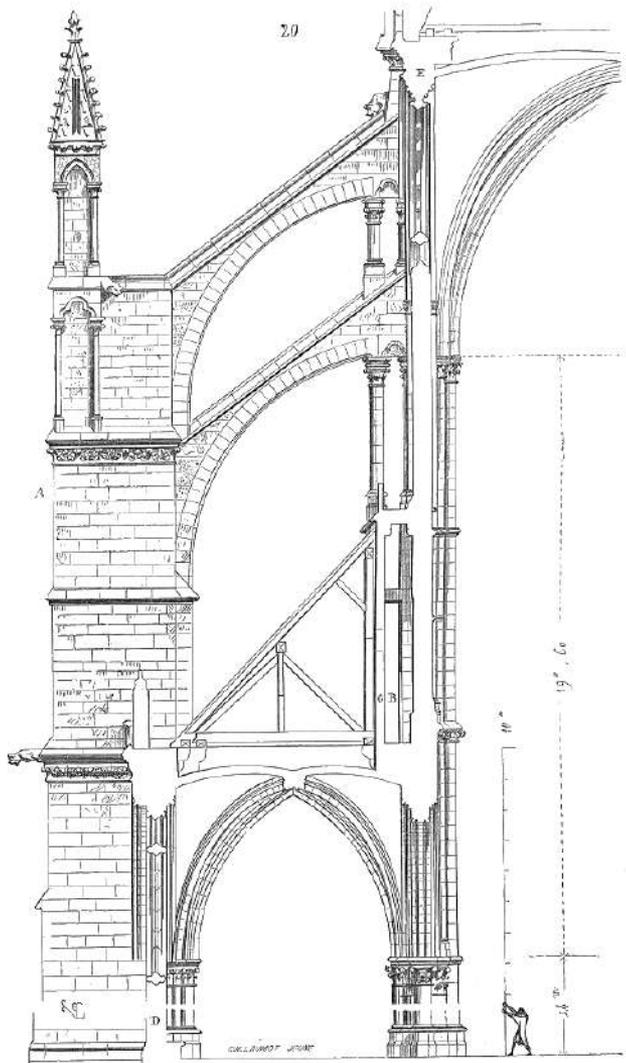

Figure 18-3 Vaults of the ambulatory and radiating chapels of the choir, abbey church, Saint-Denis, France, 1140-1144.

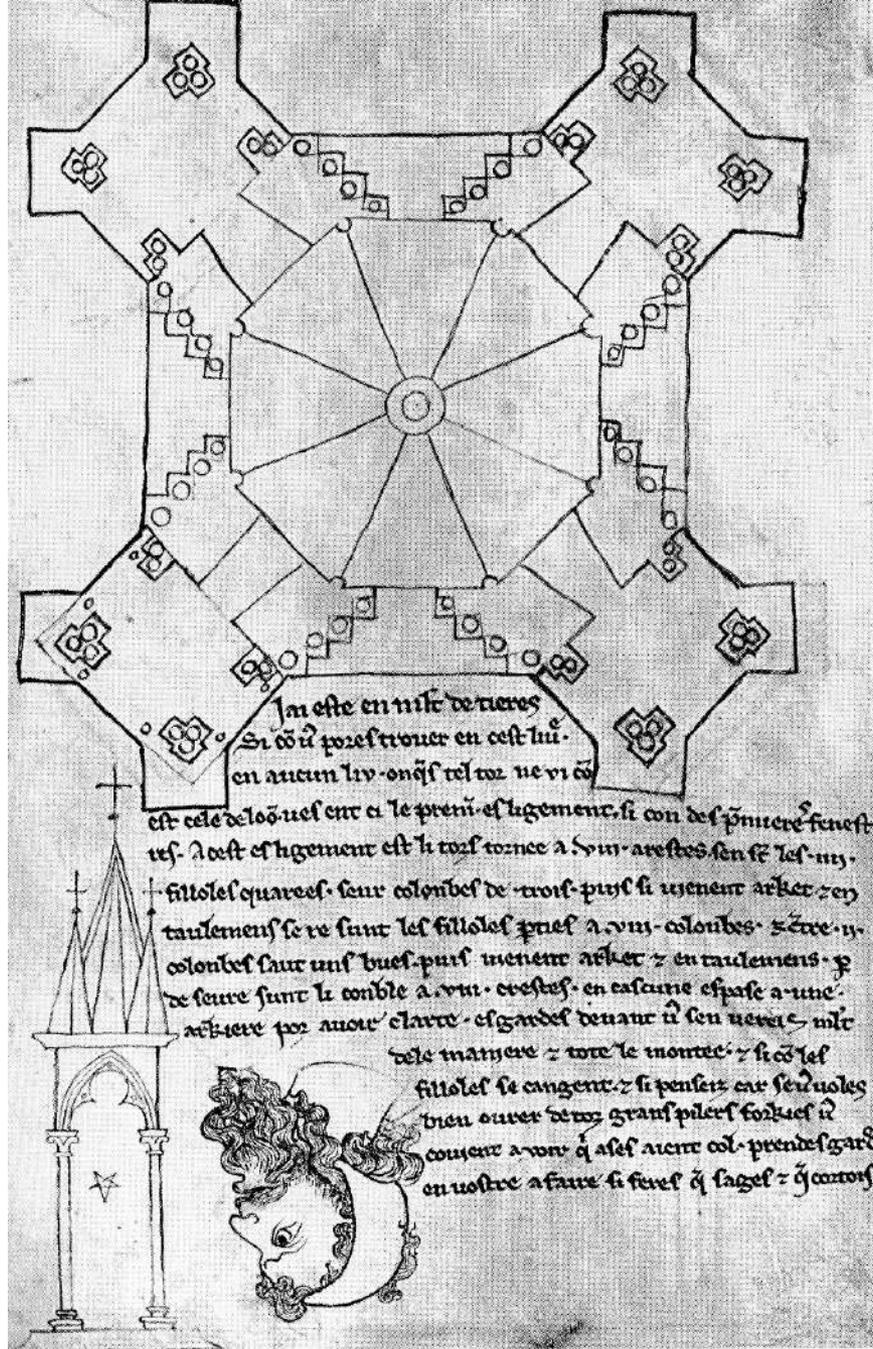
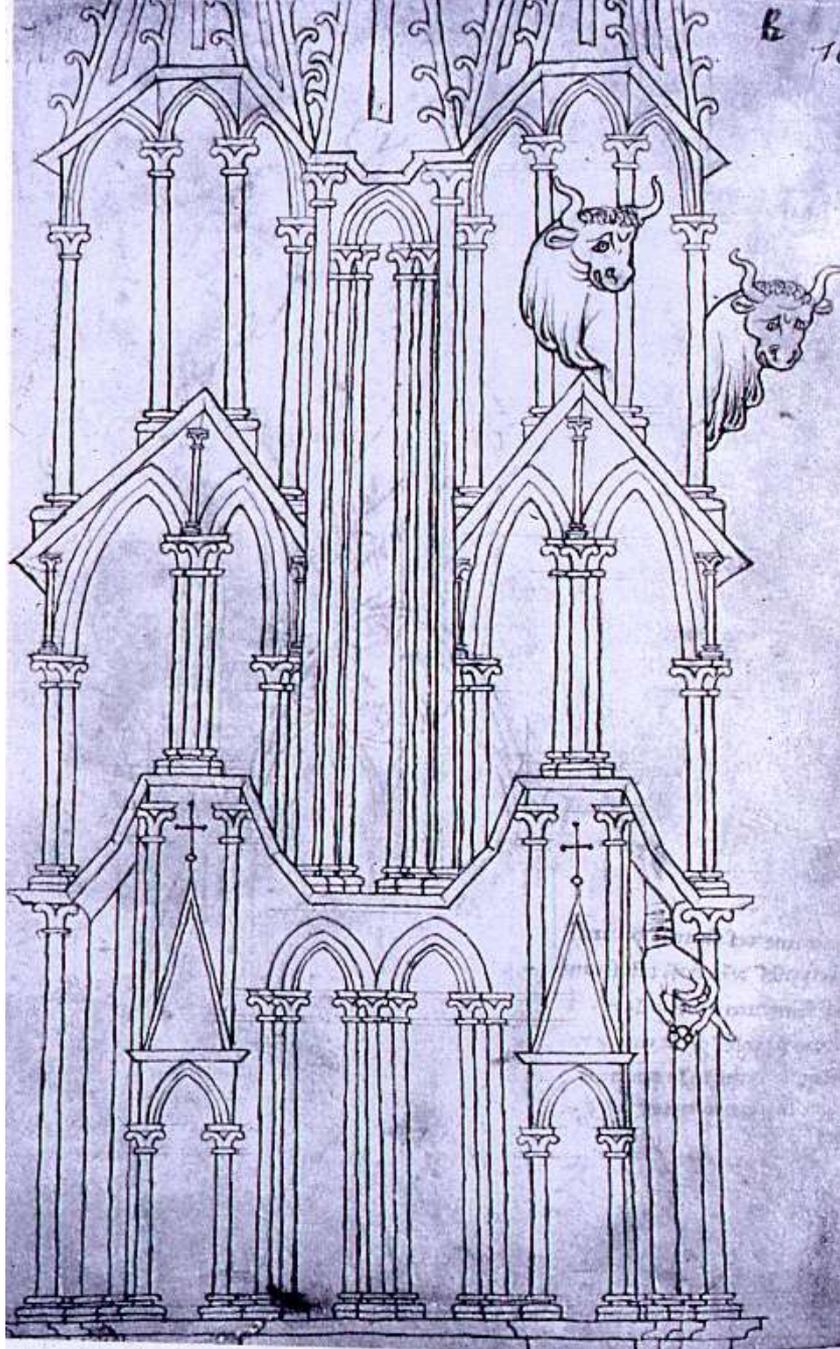

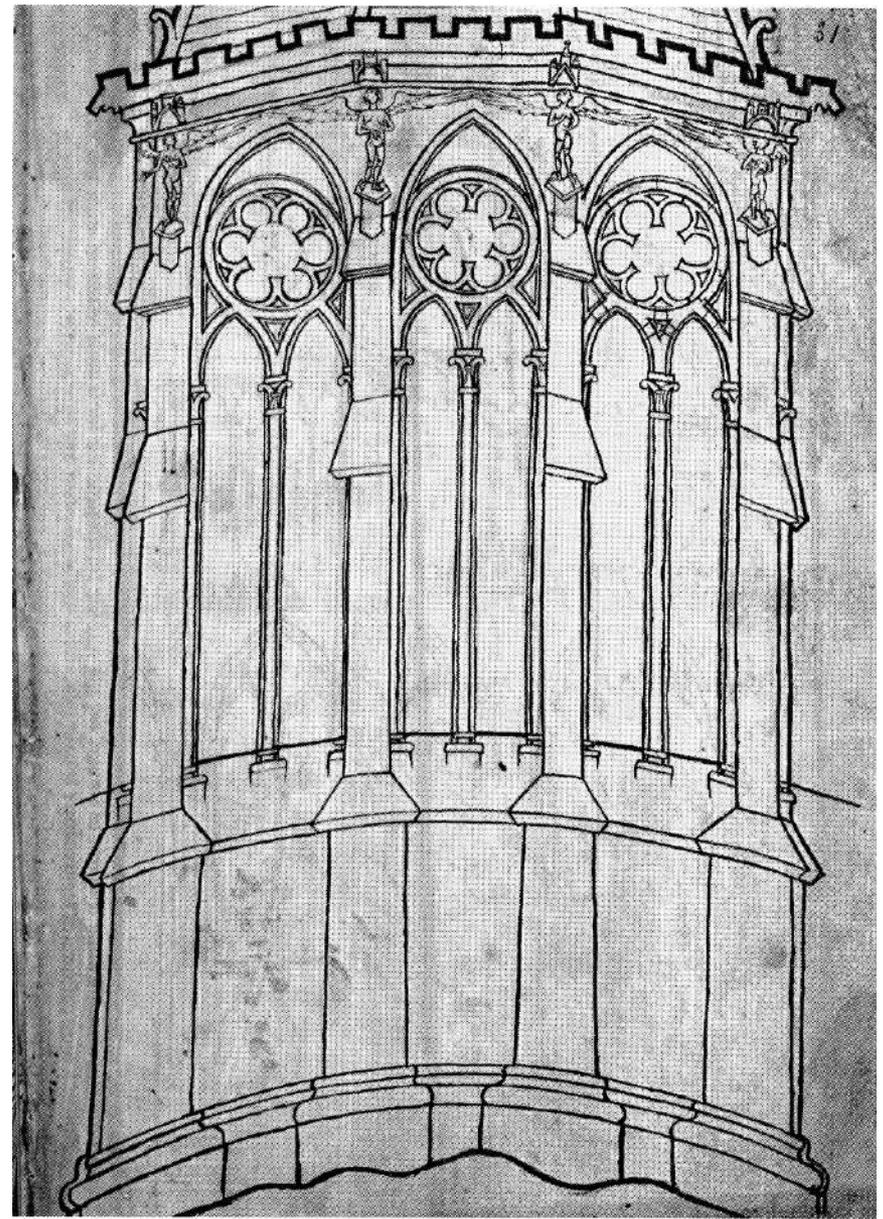
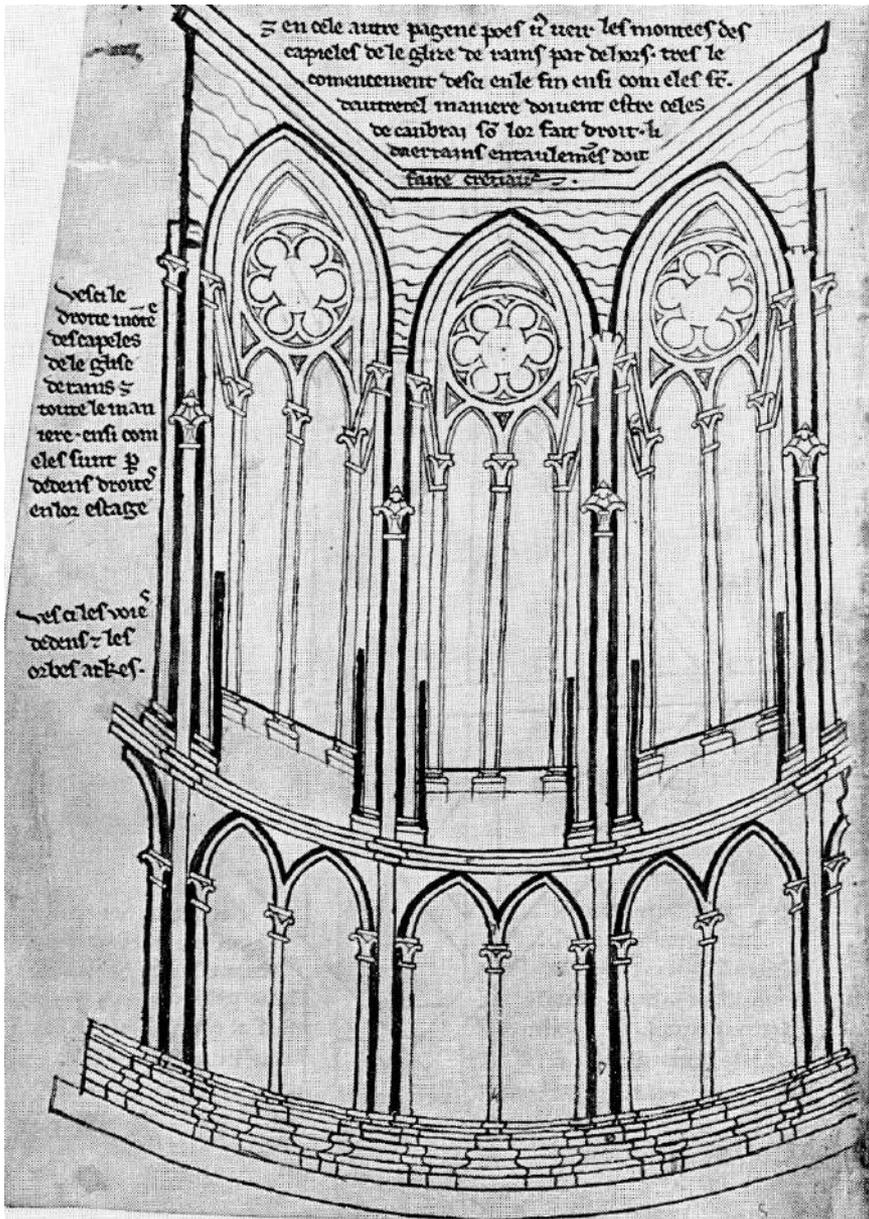
Arcada principal, triforio, claristorio

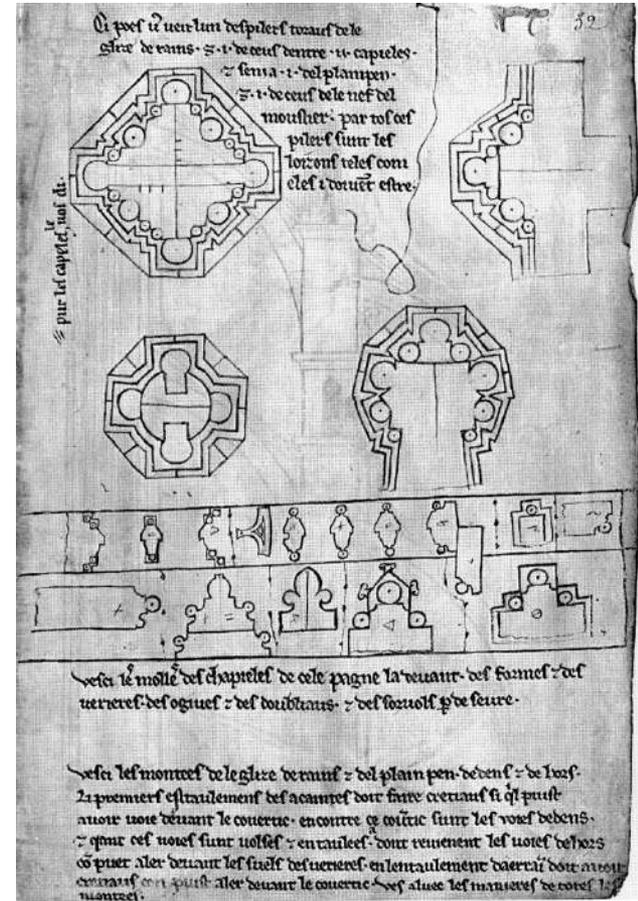
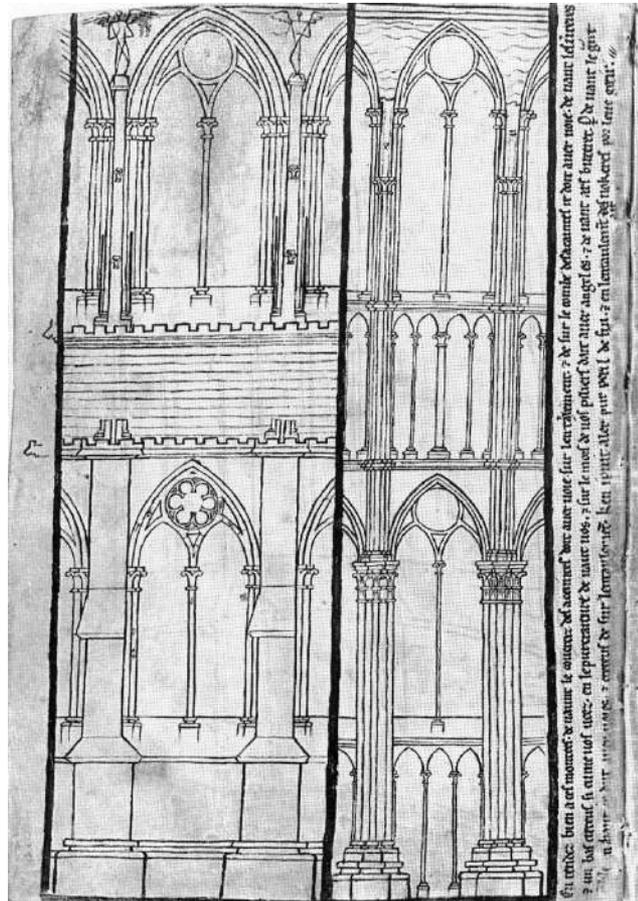
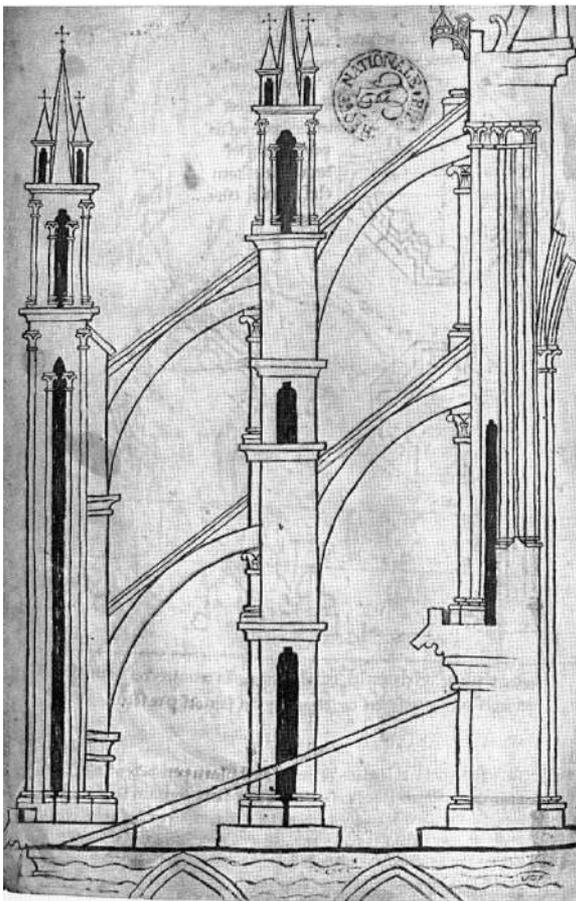
Contrafuerte y arbotante

Villard de Honnecourt, Livre de portraiture, Catedral de Laon, s XIII

Villard de Honnecourt, catedral de Reims

Villard de Honnecourt, Catedral de Reims

Tomás de Aquino (1225 – 1274), Guillermo de Ockham (1287 – 1347).

El problema de los universales. Origen:

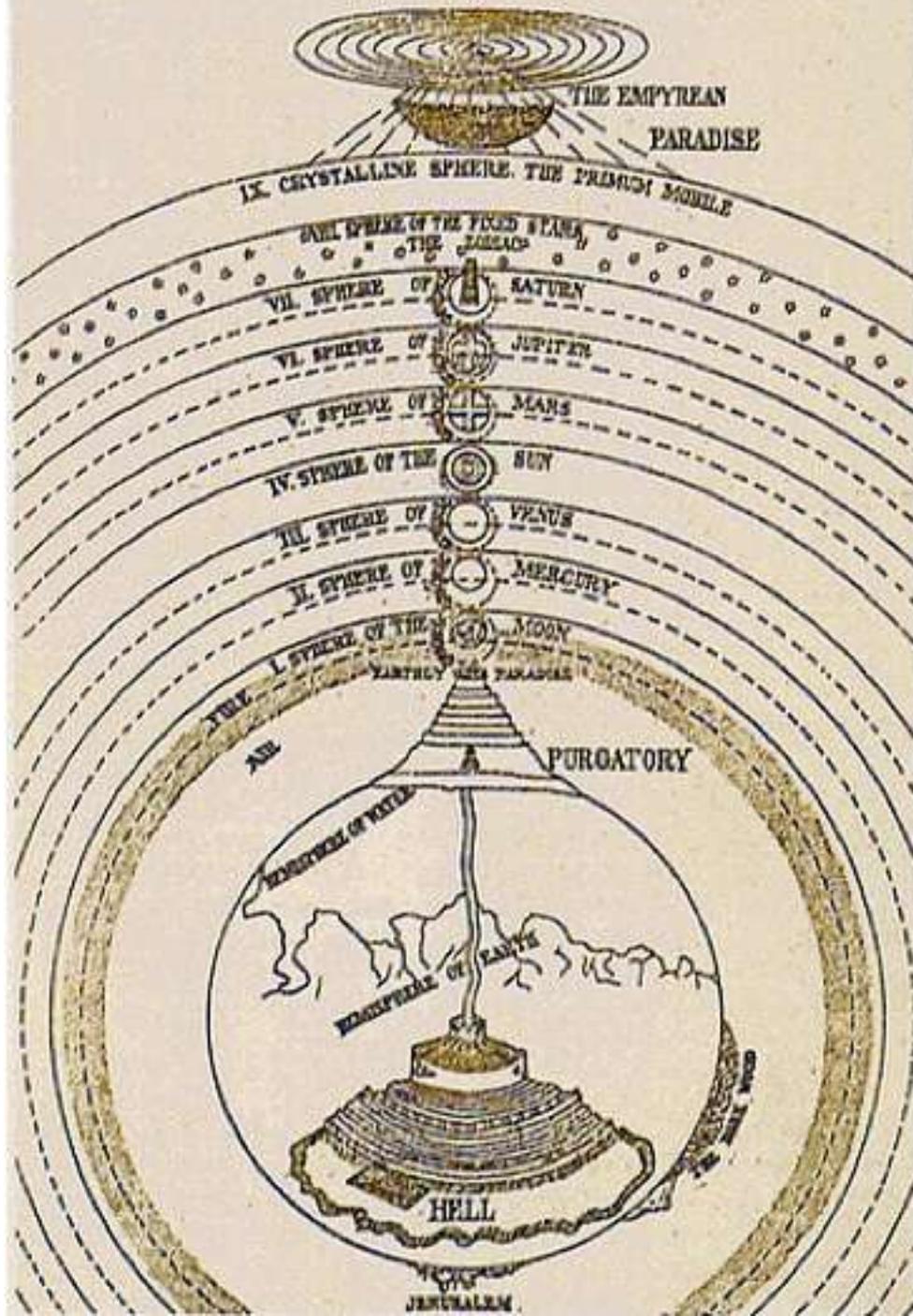
1. Platónico: el universal (concepto) es real como idea transcendente e independiente de lo particular concreto.
2. Aristotélico: el universal, como forma inmanente, está incorporada a la cosa particular.

Bajo la influencia de Agustín, la interpretación más aceptada hasta el siglo XII era la platónica (1). Exclusividad de la fe y prohibición de la ciencia y de la razón.

Visión dualista de Cristianismo.

St. Tomás de Aquino: síntesis entre (1) y (2). Síntesis ciencia y religión, razón y fe.
Síntesis final Edad Media

G. de Ockham defiende el nominalismo (2). Separación de ciencia y religión, de razón y fe. Comienzo Edad Moderna.

Dante Alighieri (1265-1321)

Divina Comedia (s. XIV)