

ÍNDICE

Prólogo.....	9
Capítulo I - De la edades oscuras al Periodo Geométrico	11
A/ La edad media griega	11
1/ El crepúsculo de los héroes.....	12
2/ Desde el fondo del abismo	13
Miseria y tradición en el Periodo Submicénico	13
El Periodo Protogeométrico: la luz al final del túnel	14
B/ El amanecer de la Grecia geométrica.....	16
1/ La Hélade entra en la historia.....	16
2/ La arquitectura que conoció Homero.....	17
De las cabañas a los palacios.....	18
Los templos primitivos.....	18
3/ Surge la figuración	20
Entre los pequeños exvotos y las imágenes de culto	20
El lujo de los <i>eupátridas</i>	22
4/ Los ceramistas del Dípylon	23
Las primeras escenas.....	24
El enriquecimiento de la iconografía	25
Capítulo II - El Periodo Orientalizante	27
A/ «Ex oriente lux»	27
1/ Los fenicios, transmisores de cultura	28
Un comercio muy activo y fructífero.....	28
2/ La recepción en Grecia.....	30
Obras orientales y primeras reacciones	30
Talleres diversos, evolución conjunta.....	31
B/ Las escuelas locales.....	32
1/ El empuje de los dorios.....	33
Creta, o el pasado como aliciente	33
El Peloponeso, discípulo de Creta	34
Las colonias occidentales.....	35
2/ El gran emporio de Corinto.....	35
En busca de un estilo	35
Tiranos y «figuras negras».....	36

3/ La costa de Anatolia y las islas del Egeo.....	37
Los opulentos e inquietos jonios	38
Rodas, la comerciante	39
Los pequeños talleres de las Cícladas	39
4/ La pausada evolución de Atenas	40
Los maestros de la «cerámica protoática»	40
Atenas encuentra su cauce.....	41
C/ El nacimiento de las artes mayores	42
1/ Una arquitectura nueva.....	43
El camino hacia el orden	43
Los templos dóricos en barro y madera	44
Descripción formal del orden dórico	46
2/ La «escultura dedálica»	47
Técnicas variadas, distintos estilos	47
Las primeras esculturas en piedra	48
La <i>kore</i> y el <i>kouros</i>	50
3/ Leyendas y realidades de la gran pintura.....	51
Capítulo III - El Periodo Arcaico y su arquitectura.....	55
A/ los grandes focos culturales.....	55
1/ Dorios y jonios	55
2/ La imparable ascensión de Atenas	57
B/ La Hélade se cubre de templos.....	57
1/ Los primeros templos dóricos en piedra	58
2/ Templos y santuarios en la Grecia Propia.....	59
En torno a Corinto	60
Atenas: de Solón a los Pisistrátidas	60
El caso de Delfos.....	62
El <i>tesoro</i> dórico y el problema de la <i>tholos</i>	63
3/ Recorrido por la Magna Grecia	64
Una costa dominada por las tradiciones	64
Paestum: la sorpresa de Occidente.....	65
4/ El dórico siciliano	67
De Siracusa a Agrigento	67
Selinunte: un mundo aparte.....	68
C/ El pujante inicio del orden jónico.....	69
1/ Columna eólica, columna jónica.....	70
2/ Los templos colosales	71
Bosques de columnas	71
Descripción formal del orden jónico	73

3/ La difusión del nuevo orden.....	74
Capítulo IV - Las artes figurativas arcaicas.....	77
A/ La escultura del siglo VI.....	78
1/ De la «escultura dedálica» al arcaísmo temprano.....	78
Los primeros <i>kouroi</i> de Atenas y las Cícladas.....	79
La escuela doria afincada en el Peloponeso.....	80
2/ El ocaso de la plástica doria arcaica.....	81
De las tallas corintias al barro suditálico.....	81
El brillo efímero de Esparta.....	82
3/ El esplendor de la Grecia oriental.....	82
Los talleres de marmolistas cicládicos.....	83
Las décadas doradas de Jonia.....	83
Abanico tecnológico.....	85
Una crisis muy fructífera.....	86
4/ La escultura ática busca sus normas.....	87
Una fase de dudas.....	87
La época de Pisístrato.....	88
5/ Cuando Atenas se quedó sola.....	90
Entre la moda jonia y la tradición ática.....	90
Unas notas sobre relieves.....	92
B/ La pintura arcaica.....	93
1/ El <i>simposio</i> y sus vasos.....	94
2/ Los talleres cerámicos regionales.....	95
La Grecia Propia y su proyección hacia Occidente.....	95
Los talleres orientales y su expansión.....	97
3/ Las «figuras negras» atenienses.....	97
En torno a Clitias.....	98
La generación de Exekias.....	100
4/ La irrupción de las «figuras rojas».....	101
Los «maestros bilingües».....	102
Los últimos pintores de «figuras negras».....	103
El grupo de los «Pioneros».....	104
5/ La «gran pintura» arcaica.....	106
C/ Grandes creaciones de las artes menores.....	107
1/ Los brillos del lujo.....	108
Los metales al servicio de la vida.....	108
Joyas y símbolos de propiedad.....	109
2/ Técnicas caducas y técnicas nuevas.....	110

Capítulo v - Los comienzos del Clasicismo.....	113
A/ La generación de las Guerras Médicas.....	113
1/ La pintura conquista la organicidad	114
La iniciativa de los pintores cerámicos	114
<i>Pínakes</i> y pintura mural	116
2/ La búsqueda del clasicismo escultórico.....	117
Del <i>kouros</i> al <i>efebo</i> , de la <i>kore</i> a la <i>doncella</i>	118
¿Aceptar el modelo ateniense?	119
El enigma de los primeros broncistas.....	120
3/ La arquitectura en la encrucijada.....	123
Los edificios de la democracia naciente.....	123
Egina: una isla pequeña y un templo asombroso	124
B/ El Periodo Severo o Clasicismo Temprano	126
1/ La arquitectura como afirmación cultural.....	127
Cantos de victoria de los griegos sicilianos.....	127
Olimpia y las bases de la arquitectura clásica	128
La recuperación de Grecia	131
El Occidente a mediados del siglo v	132
2/ Los escultores severos	133
Los talleres recuperan el pulso	134
La Atenas de Cálamis el Viejo	135
Los refinados marmolistas de las Cícladas.....	137
Los bronce de Argos	138
El misterio de Pitágoras de Regio	140
3/ La gran pintura levanta el vuelo	141
La cerámica tradicional	141
La revolución pictórica de Polignoto	142
El descubrimiento de la perspectiva lineal	144
Los ceramistas aceptan el reto.....	144
Capítulo vi - El Siglo de Pericles.....	147
A/ la era de los escultores.....	148
1/ Los maestros del movimiento y la estabilidad.....	148
Mírón de Eléuteras.....	149
El <i>Canon</i> de Policleto	151
Un argivo en Atenas.....	153
Los nebulosos límites de lo policlético.....	154
2/ Fidias y su entorno.....	156
La juventud de un genio	156
Las tres <i>Ateneas</i>	157

Fidias tras el Partenón	159
Consagración y muerte del maestro.....	160
Crésilas de Cidonia	161
El «Concurso de las Amazonas».....	162
Más y más esculturas.....	164
B/ La culminación de la arquitectura griega.....	165
1/ El programa monumental de Pericles	165
La triste herencia del persa	166
El Partenón	167
Las metopas...,	169
... el friso	170
... y los frontones del Partenón	172
Los monumentales Propíleos.....	174
2/ La arquitectura ajena a la acrópolis.....	175
La laboriosa construcción de un templo a Hefesto	175
Los templos del Ática.....	176
Dos edificios únicos	177
C/ Malos años para la pintura	179
Capítulo VII - La Guerra del Peloponeso y sus consecuencias.....	181
A/ La arquitectura debate su rumbo	182
1/ Atenas: monumentos de exaltación patriótica.....	182
La Victoria sin alas remonta el vuelo	183
El Erecteion y la memoria de los orígenes.....	184
2/ La arquitectura resurge en el Peloponeso	186
El asombroso templo de Apolo Epicurio en Basas	187
El nacimiento del capitel corintio.....	188
B/ La pasión por la escultura	189
1/ La abrumadora estela de Fidias.....	190
Agorácrito, el discípulo predilecto	190
Alcámenes, el gran discípulo	191
En los márgenes de Alcámenes	193
Calímaco: ¿artificioso, o artificial?	194
Atenas entera esculpe	196
El estilo fidíaco conquista Grecia.....	197
2/ La herencia de Policleto	198
C/ La pintura toma la iniciativa.....	199
1/ El «estilo rico» en cerámica.....	199
2/ Del dibujo a la pintura.....	200
La invención del sombreado.....	201

Zeuxis, el mago creativo.....	202
Parrasio, o el culto a la línea.....	203
Timantes de Citnos y otros pintores	204
La caricatura	206
D/ La crisis de la postguerra	208
1/ La ruina de Atenas	208
Unas cuantas esculturas, unas cuantas vasijas.....	209
La rebelión del retrato realista	210
2/ La supervivencia en torno al Egeo	211
La arquitectura se reanima	212
De Argos a Sicilia	213
Una mirada hacia Asia	214
E/ El principio del fin en las colonias occidentales.....	216
1/ Los últimos templos.....	217
2/ Entre Grecia y la cultura etrusco-italica.....	218
Surge la cerámica suditalica.....	219
F/ Las artes decorativas durante el siglo v	220
1/ Eclipse y renacer de los placeres.....	220
La fase de austeridad	221
La recuperación del lujo	221
2/ Relieves en miniatura.....	223
El «Periodo Desarrollado» de las gemas	224
Edad de oro para las monedas de plata	224
Capítulo VIII - El Clasicismo del siglo iv.....	227
A/ La sosegada renovación de Atenas.....	228
1/ La ciudad de Platón y Demóstenes.....	228
Una arquitectura muy discreta	229
Cefisódoto el Viejo halla nuevos ideales	230
El joven Praxíteles	232
Sobre desnudos y curvas.....	233
¿Obras tardías de Praxíteles? ¿Obras praxitélicas?	235
En torno al maestro	237
Silanión y Eufránor.....	239
2/ Las artes del color en Atenas y Tebas	240
La activa «escuela tebano-ática»	241
El final de la pintura cerámica ateniense.....	243
B/ Los caminos de Occidente	244
1/ El arte anodino de las colonias	244
Los talleres cerámicos triunfan y se agotan	245

2/ Más allá de la Magna Grecia	246
C/ Entre Epidauro y el Mausoleo de Halicarnaso	248
1/ El dios de la medicina y el sátropa de Caria	248
Un templo muy pequeño y muy rico	249
Timoteo, hilo conductor hacia Halicarnaso	250
Mausolo: su vida y su proyecto.....	251
¿Cómo fue el Mausoleo?	253
2/ Los escultores de Mausolo.....	255
La influyente personalidad de Escopas.....	255
El maestro del <i>pathos</i> en Atenas	257
La breve vida de Briaxis el ateniense	258
Leocares, el último clásico	259
3/ La arquitectura del Clasicismo Tardío	261
Piteo y su labor teórica.....	261
El nuevo Artemision de Éfeso	263
Un recorrido por los templos dóricos	264
Y el círculo se cierra en Epidauro	266
D/ La escuela de Sición	267
1/ Los broncistas prosiguen su tarea	268
2/ La «academia» sicionia de pintura	269
E/ La era de Filipo y Alejandro	271
1/ El ambiente artístico de Filipo II	271
Al servicio del rey	272
La tumba de Filipo en Vergina	273
2/ Los artistas que trabajaron para Alejandro.....	274
Lisipo de Sición	275
El escultor de Alejandro	276
La larga vejez de un genio fecundo.....	277
Las riberas de lo «lisípico»	280
Apeles, el faro de la pintura	280
De la <i>Afrodita Anadiomene</i> a la <i>Calumnia</i>	282
3/ La larga sombra del conquistador.....	283
Mensajes políticos	284
Alejandro después de muerto	285
F/ Hacia el triunfo de las artes decorativas.....	287
1/ El lujo doméstico	287
La lógica evolución de Grecia.....	288
La impronta de Filipo y Alejandro	289
2/ Gemas y monedas.....	290

Capítulo ix - Santuarios, urbanismo y arquitectura civil	293
A/ El espacio de los inmortales	294
1/ Los mayores centros de culto	294
Santuarios tradicionales.....	294
Hacia un urbanismo sacro.....	296
2/ En torno al templo.....	297
El acceso al lugar sagrado	298
El ara del sacrificio	299
Exvotos, pórticos y lugares de reunión	300
El culto especializado	301
B/ Las ciudades de los hombres	303
1/ Las <i>póleis</i> tradicionales.....	303
2/ Las colonias y su espíritu igualitario	304
3/ El urbanismo teórico.....	306
Hipódamo de Mileto	306
El modelo de Priene.....	308
Dinócrates y el Helenismo	309
Los casos de Pérgamo y Delos	311
4/ Trabajos de ingeniería	312
La defensa de la <i>polis</i>	312
El agua es necesaria	315
5/ Plazas y edificios públicos.....	316
El <i>ágora</i>	316
El triunfo del pórtico	317
La función sagrada del <i>prítaneo</i>	319
¿Dónde reunirse para gobernar?	319
El teatro	321
Educación y deporte	323
C/ El ámbito privado	325
1/ La arquitectura doméstica	326
La casas del Clasicismo.....	326
Moradas y palacios helenísticos	327
2/ El reposo de los muertos	328
Mausoleos e hipogeos.....	329
Capítulo x - El Helenismo Temprano.....	331
A/ La época de los Diádocos.....	332
1/ La arquitectura reafirma sus cauces.....	334
Nueva dispersión de templos dóricos.....	334
El grandioso empuje de Dídima y Sardes	336

2/ Las tradiciones escultóricas.....	337
Los hijos de Praxíteles	338
Los herederos del Mausoleo	340
La nutrida escuela de Lisipo	341
Nace la historia del arte.....	342
El «clasicismo de síntesis».....	344
Realismo y retrato	344
3/ La discutida sucesión de Apeles.....	345
Una era de cambios.....	346
De las «tumbas macedónicas» a las copias pompeyanas.....	348
Se impone la « <i>riparografía</i> ».....	350
B/ El final del Helenismo Temprano	350
1/ La arquitectura a mediados del siglo III	352
El Faro y la huida de Alejandría.....	352
Los Ptolomeos en Samotracia.....	354
De Siria a Siracusa.....	355
2/ La crisis de la escultura.....	356
«Después cesó el arte»	357
Lenta y confusa creación de la Escuela Pergaménica	358
Unas notas sobre estilos híbridos	360
3/ ¿Qué sabemos de la pintura?	361
Pocas referencias y escasas conclusiones	361
Del mosaico de guijarros al de teselas	362
C/ El esplendor de las artes decorativas.....	363
1/ Despliegues espectaculares de lujo.....	364
La pasión por las joyas	364
El brillo en la mesa.....	365
La revolución llega a los vidrieros	366
2/ La reacción del barro.....	367
La cerámica busca nuevos caminos.....	367
La edad dorada de las «tanagras»	369
3/ Nuevos surcos para gemas y monedas	369
Entalles y camafeos	369
Los perfiles monetales de los reyes	370
Capítulo XI - El Helenismo Pleno.....	373
A/ La arquitectura altohelenística	374
1/ En la cumbre de la tradición clásica	374
Las formas dóricas perviven.....	375
La aportación de Hermógenes.....	376

El orden corintio entra en juego.....	378
2/ Unas escuelas regionales con futuro.....	379
Pérgamo, maestra de Roma	380
Las primeras palabras del «barroco helenístico»	382
De la arquitectura siria a la remota Bactriana	383
B/ Nueva edad de oro para la escultura.....	385
1/ La primera escuela pergamenica	386
Los exvotos de Pérgamo	386
El «pequeño exvoto» de Atenas.....	388
¿Quiénes trabajaron para Átalo I?	389
Alrededor de los <i>Gálatas</i>	390
2/ La segunda escuela pergamenica.....	391
El <i>Altar de Zeus</i>	392
... y su <i>Gigantomaquia</i>	393
El <i>Friso de Télefo</i> y su entorno	395
Los intrincados nudos del <i>Laocoonte</i>	397
¿Dónde acaba el «barroco pergamenico»?	398
3/ Al margen de Pérgamo	399
El «realismo rodio».....	400
Declive y contradicciones del Egipto ptolemaico.....	402
4/ Las tendencias del retrato	403
5/ Hacia la recuperación del ideal clásico.....	405
Damofonte y Euclides.....	405
C/ Las artes del color y del lujo	407
1/ Tendencias pictóricas	407
En busca de <i>megalografías</i> perdidas.....	407
Comedias y «bodegones animados».....	409
2/ ¿Cómo evolucionan las artes decorativas?	411
Discreción en los metales	411
Las terracotas se transforman.....	413
Capítulo XII - El Helenismo Tardío	415
A/ El agotamiento de la arquitectura helenística	417
1/ Entre el Egeo y el Tíber.....	417
La salida hacia Roma.....	417
Anatolia recupera sus tradiciones.....	418
Dos caprichos atenienses.....	419
2/ El final de las monarquías	420
De Alejandría a Petra	421
B/ Mil matices escultóricos.....	422

1/ La vuelta a los ideales clásicos.....	423
De las copias libres a las «réplicas».....	423
Los talleres aticistas de Atenas y Delos.....	425
Breve antología de obras neoáticas.....	427
El Neoclasicismo en Rodas y su entorno	429
La fecunda recuperación de Lisipo	431
Cuando el Aticismo se convierte en artesanía	432
2/ Desviaciones y curiosidades estéticas	433
Las perversiones del «rococó»	434
El Neoarcaísmo, un retorno al pasado	434
3/ Las tendencias clasicistas inundan Roma.....	436
Saqueos, encargos y primeros inmigrantes.....	436
Comercio y coleccionismo de obras áticas	437
El siglo de Arcesilao y Pasiteles.....	438
4/ No todo ha de ser neoclásico.....	440
Unas cuantas esculturas conflictivas.....	441
El realismo radical.....	443
5/ Del retrato helenístico al retrato republicano.....	444
Efigie barroca, imagen realista.....	444
6/ Las tendencias escultóricas de Oriente.....	446
Adiós a Alejandría.....	446
La afirmación del «arte sirio».....	447
C/ Cuadros y ajuares al final del Helenismo	448
1/ El panorama de la pintura.....	449
Copias y originales en pintura y mosaico.....	449
Del Neoclasicismo al Barroco.....	450
La era del paisaje	452
2/ Las artes decorativas y el gusto pompeyano	453
El lujo de la casa y su vajilla.....	454
Islotes de brillo en el crepúsculo	455
Conclusión.....	457
Bibliografía.....	459
Estudios y fuentes en general.....	459
Textos antiguos sobre arte	460
Bibliografía por periodos.....	461
Bibliografía por regiones	463
Bibliografía por artes y técnicas	465
Arquitectura y su decoración	466

Escultura.....	469
Pintura y cerámica pintada.....	472
Artes decorativas	473
El arte griego en su ambiente cultural.....	475
Arte y costumbres	476
Arte y creencias: mitología, religión y culto	477
Índice de artistas.....	479
Arquitectos y urbanistas	479
Escultores y grabadores	479
Pintores.....	482
Pintores cerámicos y alfareros.....	483
Índice de localidades y monumentos arquitectónicos.....	485
Figuras y mapas.....	489
Figura 1. Las Edades Oscuras	491
Figura 2. Arquitectura del Periodo Geométrico	492
Figura 3. Artes del Periodo Geométrico.....	493
Figura 4. Cerámica del Periodo Geométrico	494
Figura 5. Talleres del Periodo Orientalizante.....	495
Figura 6. Cerámica corintia.....	496
Figura 7. Jonia y Atenas en el Periodo Orientalizante	497
Figura 8. Arquitectura del Periodo Orientalizante	498
Figura 9. Escultura y pintura del Periodo Orientalizante	499
Figura 10. Arquitectura dórica arcaica, I.....	500
Figura 11. Arquitectura dórica arcaica, II.....	501
Figura 12. Arquitectura dórica arcaica, III.....	502
Figura 13. Los inicios de la arquitectura jónica arcaica.....	503
Figura 14. Arquitectura jónica arcaica	504
Figura 15. Escultura arcaica, I.....	505
Figura 16. Escultura arcaica, II	506
Figura 17. Escultura arcaica, III	507
Figura 18. Las formas de los vasos griegos.....	508
Figura 19. Talleres de cerámica arcaica.....	509
Figura 20. Cerámica ática del Arcaísmo, I.....	510
Figura 21. Cerámica ática del Arcaísmo, II	511
Figura 22. Cerámica ática del Arcaísmo, III	512
Figura 23. Pintura y artes decorativas del Arcaísmo	513
Figura 24. Cerámica ática a principios del siglo V	514

Figura 25. Pintura y escultura a principios del siglo v.....	515
Figura 26. Artes a principios del siglo v.....	516
Figura 27. Arquitectura del Periodo Severo.....	517
Figura 28. Arquitectura y escultura del Periodo Severo.....	518
Figura 29. Escultura del Periodo Severo.....	519
Figura 30. Cerámica del Periodo Severo.....	520
Figura 31. Escultura del Siglo de Pericles, I.....	521
Figura 32. Escultura del Siglo de Pericles, II.....	522
Figura 33. La Acrópolis de Atenas.....	523
Figura 34. El Partenón, I.....	524
Figura 35. El Partenón, II.....	525
Figura 36. Artes del Siglo de Pericles.....	526
Figura 37. Arquitectura y cerámica del Siglo de Pericles.....	527
Figura 38. Arquitectura ateniense a fines del siglo v.....	528
Figura 39. Arquitectura y escultura a fines del siglo v.....	529
Figura 40. Escultura a fines del siglo v.....	530
Figura 41. Cerámica a fines del siglo v.....	531
Figura 42. Pintura a fines del siglo v.....	532
Figura 43. Artes a principios del siglo iv.....	533
Figura 44. Artes decorativas del siglo v.....	534
Figura 45. Atenas en el Clasicismo Tardío, I.....	535
Figura 46. Atenas en el Clasicismo Tardío, II.....	536
Figura 47. Cerámica del siglo iv.....	537
Figura 48. Epidauro y Halicarnaso.....	538
Figura 49. Escultura del Clasicismo Tardío.....	539
Figura 50. Arquitectura del Clasicismo Tardío.....	540
Figura 51. El ambiente de Filipo II de Macedonia.....	541
Figura 52. El ambiente de Alejandro Magno.....	542
Figura 53. Artes decorativas del Clasicismo Tardío.....	543
Figura 54. Delfos y Olimpia.....	544
Figura 55. Santuarios de Grecia.....	545
Figura 56. Las partes de un santuario.....	546
Figura 57. Urbanismo, I.....	547
Figura 58. Urbanismo, II.....	548
Figura 59. Urbanismo, III.....	549
Figura 60. Construcciones civiles, I.....	550
Figura 61. Construcciones civiles, II.....	551
Figura 62. El palacio, la casa y la tumba.....	552
Figura 63. Arquitectura en la Época de los Diádocos.....	553
Figura 64. Escultura en la Época de los Diádocos.....	554

Figura 65. Pintura en la Época de los Diádocos	555
Figura 66. Arquitectura a mediados del siglo III.....	556
Figura 67. Escultura y pintura a mediados del siglo III.....	557
Figura 68. Artes decorativas del Helenismo Temprano	558
Figura 69. Arquitectura del Alto Helenismo, I.....	559
Figura 70. Arquitectura del Alto Helenismo, II.....	560
Figura 71. Escultura de fines del siglo III	561
Figura 72. El <i>Altar de Zeus</i> en Pérgamo.....	562
Figura 73. Escultura de principios del siglo II a.C., I.....	563
Figura 74. Escultura de principios del siglo II a.C., II	564
Figura 75. Pintura del Alto Helenismo	565
Figura 76. Pintura y artes decorativas del Alto Helenismo	566
Figura 77. Arquitectura del Helenismo Tardío.....	567
Figura 78. Escultura neoclásica, I.....	568
Figura 79. Escultura neoclásica, II	569
Figura 80. Barroco y retratos del Helenismo Tardío.....	570
Figura 81. Artes del Helenismo Tardío	571
Figura 82. Pintura y artes decorativas del Helenismo Tardío.....	572
Grecia y el Egeo	573
Magna Grecia y Sicilia.....	574