

Dioses, héroes y atletas

LA IMAGEN DEL CUERPO EN LA GRECIA ANTIGUA

Dioses, héroes y atletas

LA IMAGEN DEL CUERPO EN LA GRECIA ANTIGUA

MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Alcalá de Henares

Marzo - Julio 2015

Editoras científicas:

Carmen Sánchez e Inmaculada Escobar

Organizan:

Museo Arqueológico Regional
(Comunidad de Madrid)

Museo Arqueológico Nacional, Atenas
(Ministerio de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos de la República Helena)

Con la colaboración de:

Centro de Arte Dos de Mayo, Comunidad de Madrid

Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Museo de Jaén

Museo Nacional de Escultura, Valladolid

Museo Nacional del Prado, Madrid

Museo de Trípoli

Museo Histórico Municipal de Écija

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid

Universidad Complutense de Madrid

REPUBLICA HELENA
Ministerio de Cultura, Educación
y Asuntos Religiosos

Con
la colaboración de:

COMUNIDAD DE MADRID

PRESIDENTE
Ignacio González González

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
CONSEJERA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA
Ana Isabel Mariño Ortega

VICECONSEJERA DE TURISMO Y CULTURA
Carmen González Fernández

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
Alfonso Moreno Gómez

DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO
Fernando Gonzalo Carrión Morales

**DIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES,
DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS**
Isabel Rosell Volart

MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DIRECTOR
Enrique Baquedano

JEFA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Isabel Baquedano Beltrán

JEFA DEL ÁREA DE EXPOSICIONES
Inmaculada Escobar

JEFE DEL ÁREA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Luis Palop

REPÚBLICA HELENA. MINISTERIO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ASUNTOS RELIGIOSOS,

MINISTRO
Aristides Baltas

MINISTRO ADJUNTO
Nikos Xydakis

**DIRECTORA GENERAL DE ANTIGÜEDADES Y
PATRIMONIO CULTURAL**
Elena Korka

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, ATENAS

DIRECTORA
María Lagogianni-Georgakarakos

**JEFE DE LAS COLECCIONES DE VASOS,
ARTES DECORATIVAS Y METALES**
Giorgos Kavvadias

JEFA DE LA COLECCIÓN DE ESCULTURA
Despina Ignatiadou

**JEFA DE LAS COLECCIONES DE ANTIGÜEDADES
PREHISTÓRICAS, EGIPCIAS, CHIPRIOTAS Y ORIENTALES**
Alexandra Christopoulou

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
Georgianna Moraitou

**JEFA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA
Y DE APOYO TÉCNICO**
Bessy Drougka

EXPOSICIÓN

COMISARIAS

Carmen Sánchez Fernández
Inmaculada Escobar

COORDINACIÓN

Museo Arqueológico Regional
Comunidad de Madrid
Inmaculada Escobar, coordinación general
Sandra Azcárraga
Ángel Carlos Pérez Aguayo

Museo Arqueológico Nacional Atenas

María Lagogianni-Georgakarakos
Bessy Drougka
Despina Kalessopoulou
Giorgos Kavvadias
Nomiki Palaiokrassa
María Salta
Eleni Tourna
Eleni Zosi

DISEÑO GRÁFICO, MUSEOGRÁFICO Y DIRECCIÓN DE MONTAJE

Jesús Moreno y asociados

ILUSTRACIONES

Albert Álvarez Marsal. Fuentes: Carmen Sánchez
Fernández, Inmaculada Escobar y Ángel Carlos Pérez
Aguayo

AUDIOVISUAL

Realización:
Súbito Red

Grafismo:
María Noel Silvera

Animación:
Juan Vázquez

Guión y fuentes:
Carmen Sánchez Fernández, Inmaculada Escobar y
Ángel Carlos Pérez Aguayo

RÉPLICAS

Taller de Vaciados de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando: Antonio Martín y Ángel Luis
Rodríguez, bajo la supervisión de José María Luzón
Nogué (Gladiador Borghese)

RESTAURACIÓN

Museo Arqueológico Regional
Comunidad de Madrid
Javier Casado

Museo Arqueológico Nacional

Atenas
Conservadores / restauradores:
Kostas Alexiou
Panagiotis Athanasopoulos

Daphne Bika
David Delios
Pandelis Feleris
Katerina Ioannidou
Eirini Kapiri
Ourania Kapsokoli
Georgia Karamargiou
María Kontaki
Tina Koutouvali
Gerassimos Makris
Yannis Panagakos
Sofía Spyridaki
Katerina Xylina

Escultores:
Thanasis Kalantzis
Nikos Kyritsis

CATÁLOGO

EDICIÓN CIENTÍFICA

Carmen Sánchez Fernández
Inmaculada Escobar

COORDINACIÓN

Luis Palop, coordinación general
Sandra Azcárraga
Inmaculada Escobar
María Lagogianni-Georgakarakos
Despina Kalessopoulou
Giorgos Kavvadias
María Salta
Eleni Zosi

DISEÑO DE LA COLECCIÓN

Agustín de la Casa

DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PREIMPRESIÓN

Juan Díaz Goy

TRADUCCIONES

Sandra Azcárraga
Panagiota-Yuli Bizou
Jaime Blasco
Inmaculada Escobar
David Fernández Vitores
Alexia-Iris Grigoropoulou
Carmen Sánchez
Aitor Vigiola

© De los textos: sus autores
© De las fotografías: sus autores
© De los dibujos y gráficos: sus autores

AGRADECIMIENTOS

Un agradecimiento muy especial al Excmo. Sr. D. Francisco Verros, Embajador de Grecia en España, a D. Nikos Papadopoulos, Consejero de Prensa y Comunicación de la Embajada de Grecia, y al Prof. Michalis Tiverios, por su apoyo a la exposición.

Centro de Arte Dos de Mayo. Comunidad de Madrid:
Ferrán Barenblit, Director; Asunción Lizarazu, Teresa
Cavestany

Ministerio de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos,
Atenas:
Giorgos Spyropoulos

Museo Arqueológico de Tripolis

Museo Arqueológico Nacional, Atenas:
Giorgos Kakavas, ex-Director; María Chidioglou,
Despina Kalessopoulou, Nomiki Palaiokrassa, María
Salta, Eleni Tourna, Eleni Zosi

Museo Arqueológico Nacional, Madrid:
Andrés Carretero, Director; Paloma Cabrera, M^a
Ángeles Castellano, Margarita Moreno, Carmen de
Miguel, Begoña Muro

Museo de Jaén:
Francisca Hornos, Directora; Mª Luisa Paulano

Museo Nacional de Escultura, Valladolid:
María Bolaños, Directora; Manuel Arias Martínez,
Subdirector; Alberto Campano; Rosario Fernández,
Carolina Garvía

Museo Nacional del Prado:
Miguel Zugaza, Director; Stephan Schröder, Isabel
Bennassar, Gracia Sánchez, Carmen Huerta

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Madrid:
Fernando de Terán Troyano, Director; José María
Luzón Nogué, Delegado del Museo; Laura Fernández
Bastos, Ascensión Ciruelos

Universidad Complutense de Madrid:
José Carrillo Menéndez, Rector; Elena Blanch, Decana
Facultad de Bellas Artes; Javier Pérez Iglesias, Íñigo
Larrauri, Mª Teresa León-Sotelo, Amelia Valverde

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN BOCM

ISBN:
978-84-451-3511-2

DEPÓSITO LEGAL:
M-6514-2015

Ignacio González González

Presidente de la Comunidad de Madrid

Con la exposición *Dioses, héroes y atletas. La imagen del cuerpo en la Grecia antigua*, el Museo Arqueológico Regional nos acerca la representación del cuerpo desnudo en Grecia y apunta la influencia que esta ha tenido en los cánones de belleza posteriores.

La muestra, que se podrá visitar de marzo a julio de 2015, incluye una selección de piezas de entre el siglo VI a.C. y el siglo I d.C., entre las que hay esculturas de mármol, terracotas, vasos cerámicos o bronce, que se contraponen con imágenes posteriores como las de las Academias o incluso con el prototipo de cuerpo de gimnasio actual.

Es la primera vez que muchas de las piezas expuestas se pueden ver en nuestro país y, entre ellas, sobresale el *kouros* del santuario de Apolo Ptoios (Beocia, Grecia), una de las famosas esculturas monumentales de muchachos jóvenes de la época arcaica (siglo VI a.C.).

Para hacer realidad este recorrido, el Museo Arqueológico Regional quiso contar, desde el inicio del proyecto, con la colaboración del Museo Arqueológico Nacional de Grecia, en Atenas, que es propietario de una parte importante de las piezas expuestas y que ha colaborado estrechamente en todos los aspectos organizativos.

Hoy se trata ya de un proyecto conjunto entre ambas instituciones, que han contado en todo momento con el apoyo de la Comunidad de Madrid, así como del Ministerio de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos heleno y de la Embajada de Grecia en España.

Además, a la hora de organizar la exposición, ha sido importante la colaboración del Museo de Tripolis, en el Peloponeso, y, por parte española, del Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo de Jaén, el Museo Histórico Municipal de Écija, la Universidad Complutense de Madrid, el Centro de Arte Dos de Mayo, en Móstoles, y el propio Museo Arqueológico Regional, estos dos últimos de la Comunidad de Madrid.

Quiero agradecer a todas las instituciones y personas que han hecho posible esta exposición y confío en que todos aquellos que la visiten disfruten de este acercamiento a la imagen del cuerpo en Grecia y, de esta forma, puedan comprender mejor los actuales cánones de belleza.

Nikos Xydakis

Ministro Adjunto de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos de la República Helena

La exposición *Dioses, héroes y atletas. La imagen del cuerpo en la Grecia antigua*, organizada por el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid en colaboración con el Museo Arqueológico Nacional, Atenas, del Ministerio Heleno de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos, ilumina un aspecto particularmente fascinante de la Antigüedad clásica: la imagen, percepción y representación del cuerpo humano en la antigua Grecia de la que hemos heredado los estándares de belleza ideal que siguen vigentes incluso hoy en día en el mundo occidental.

Mediante la presente selección de piezas griegas, que datan del periodo arcaico hasta una Antigüedad más tardía, la exposición trata de investigar sobre las tradiciones culturales, creencias y valores que prevalecían en el antiguo mundo griego. Todos estos temas siguen siendo importantes en nuestras sociedades modernas y están relacionados con una amplia perspectiva estética y social vinculada con la presentación y la apreciación de la belleza. En el contexto de esta exposición estas piezas arqueológicas griegas actúan también como narradoras del relato de las hazañas de los protagonistas de la historia y los mitos griegos. El cuerpo idealizado de los dioses, los héroes y los atletas se convierten en el medio transmisor del mensaje.

Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a todas las instituciones y personas implicadas en la realización de este proyecto, que contribuye a establecer otro vínculo más en la amistad que une a Grecia con España.

Francisco Verros

Embajador de Grecia en España

El cuerpo humano en el arte griego antiguo

El *kalos kagathos* era el ideal de los griegos antiguos. Ello significa hermoso, esbelto, en forma, valiente y virtuoso. La mayoría de las estatuas (incluso las de los dioses) estaban desnudas, porque el cuerpo humano desnudo no era un pecado sino la apoteosis de la belleza del cuerpo.

Admirando el desnudo, en realidad, admiraban la belleza, la verdad siempre y cuando se presentara elegantemente. Así que el respeto o la falta de respeto no eran juzgados según la presencia o no del desnudo, sino según su forma de presentación, es decir, según su estética. Esa estética se definía por el “sentido de la proporción”, concepción básica que impregnaba toda la filosofía antigua. Por eso no sentían ninguna culpabilidad en relación con la desnudez. Es un hecho que en la antigua Grecia, el cuerpo desnudo no causaba vergüenza sino orgullo. Además el cuerpo reflejaba las virtudes mentales, como la valentía y la dedicación para conseguir las metas. No era la desnudez la que producía vergüenza a los antiguos griegos, sino el cuerpo no entrenado o asimétrico, ya que se identificaba con la gente sin educación y sin cultura.

En la Antigüedad, el cuerpo humano era considerado obra de los dioses. Por eso, el intento de presentarlo en todo su esplendor y perfección, era un fin en sí mismo. Por eso trataban cuerpos elegantes, en posturas naturales con gracia.

Las esculturas en la antigua Grecia eran valiosos testimonios de una cultura que puso al hombre en el centro de la expresión artística mostrando el amor por su país, el respeto a los dioses y a los héroes. Así expresaron su amor por la vida con moderación y armonía y con la alegría de la liberación del cuerpo humano.

Históricamente los escultores griegos comenzaron su creación artística con pequeñas estatuas de bronce y a continuación pasaron a las estatuas de mármol donde el protagonista era el hombre y los dioses con aspecto humano.

A partir de la capacidad de formación de la escultura arcaica en el periodo clásico lograron retratar el aspecto humano en proporciones ideales contribuyendo así a la definición del ideal clásico, de la estética clásica expresada de diversas maneras en aquel momento.

En el periodo clásico, los escultores griegos esculpieron figuras más complejas, más difíciles, en movimiento y giro para que se pudieran estudiar todos los aspectos del movimiento humano. Se observaba que en las esculturas del cuerpo humano no había vello, lo que significa castidad y pureza. Las estatuas griegas representaban inmortales y mortales, atletas, sacerdotes, incluso muertos en la flor de la vida, con el fin siempre de exponer su belleza. Los valores que se mostraban eran principalmente los de la juventud y la belleza, es decir, la belleza tanto física como espiritual.

Desde el comienzo del primer milenio antes de Cristo, el arte de la escultura constituyó una de las formas más importantes de expresión artística de los griegos antiguos.

Más tarde en la segunda mitad del siglo quinto antes de Cristo los principios éticos revelaban la dignidad humana. Los valores que expresaban las esculturas de los campeones olímpicos eran la capacidad física, la pureza, la resistencia y la disciplina.

El arte antiguo se centraba en la expresión de la elegancia espiritual humana, en un cuerpo ideal que servía como referencia para imitar. Ilustración que incluye las cualidades de la pureza y de la concepción de la síntesis y de la sencillez. Ideal se consideraba poder expresar lo máximo utilizando lo mínimo.

Espero que tras esta breve introducción estén aun más interesados en descubrir por ustedes mismos esta exposición que consta de unas obras inéditas del arte de Grecia y les invito a disfrutar de la belleza de las piezas expuestas.

Y acabo diciendo que creo que las relaciones ejemplares entre España y Grecia seguirán siendo así en el futuro. Después de la restauración de la Democracia en ambos países, se establecieron unas relaciones fructíferas y constructivas en todos los niveles. Además, los dos países comparten unas experiencias históricas provenientes de la civilización clásica que fortalecen las raíces comunes de los dos pueblos.

Elena Korka

Directora General de Antigüedades y Patrimonio Cultural
Ministerio de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos de la República Helena

Los valores e ideas de nuestra herencia clásica han tenido importantes resonancias lo largo de los siglos. Sin embargo, algunos aspectos permanecen de alguna manera inexplorados: la concepción de la imagen del cuerpo en la Grecia clásica, su significado y, al mismo tiempo, cómo se considera a su contrario, la “fealdad” o “cuerpo cómico”. Estos aspectos constituyen el núcleo crítico de esta exposición, organizada por el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en fértil colaboración con el Museo Arqueológico Nacional, sito en Atenas, dependiente del Ministerio Heleno de Cultura, Educación y Asuntos Religiosos.

La exposición *Dioses, héroes y atletas. La imagen del cuerpo en la Grecia antigua* contiene antiguas y emblemáticas piezas cuya influencia atemporal nos habla del trasfondo cultural de la hoy unida Europa, basado en los supremos logros artísticos de la civilización que se desarrolló en Grecia. La muestra contribuye a arrojar luz sobre la ubicuidad de los dioses, héroes y atletas y examina qué se esperaba de ellos, cómo eran venerados y consecuentemente representados en las artes de una de las más antiguas e influyentes culturas del mundo. El hecho de reunir estas obras de arte de inmensa belleza y relevancia, procedentes de los principales museos de ambos países, Grecia y España, contribuye a cargar al conjunto con un significado aún mayor.

Si el arte griego ha sido capaz de ejercer una influencia tan profunda y extensa, fue precisamente porque nunca permaneció estático sino que evolucionó a un ritmo creativo imparable, en un estado de adaptación perpetua a nuevas ideas y creencias. Esto sucedió porque la civilización griega apreciaba otras culturas con asombrosa fertilidad, al mismo tiempo que conservaba su equilibrio y permanente frescura.

Esta exposición es, sin lugar a dudas, un tributo a la capacidad artística griega por emular la flexibilidad y variedad de la naturaleza humana.

Me gustaría agradecer a los organizadores y a todos los implicados su valiosa colaboración, impecable eficacia y extraordinaria capacidad de organización de una tan encantadora exposición.

Enrique Baquedano

Director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid

La propuesta de hacer una exposición sobre el asunto del que trata este catálogo, la invención del cuerpo desnudo en la antigua Grecia, surgió de una acalorada discusión entre Carmen Sánchez y un servidor de Vds. Resulta que Carmen Sánchez, una de las estudiantes más brillantes de nuestra promoción en la Universidad Complutense, me sugirió un libro suyo sobre la dichosa invención y yo le cuestioné el concepto “invento” como aplicable a este tema.

Recordando las clases de nuestros profesores de Arqueología Clásica, Antonio Blanco Freijeiro, ya muy mayor, y su entonces joven discípulo, el hoy reputado investigador, Miguel Ángel Elvira, allá en los años 1978 y 1979, no tenía la idea de que aquello pudiera considerarse una invención.

En aquella discusión yo abogaba por conceptos como creación, establecimiento, descubrimiento, canonización, etc... pues tenía otra idea del término invención.

Nos vimos unos días más tarde y Carmen Sánchez me obsequió con su librito, muy instructivo y entretenido, que mostraba, tras una larga investigación, cómo, en efecto, el término “invención” era claramente aplicable. Como ella sostenía, es una idea que concibieron los griegos.

A posteriori nos vimos varias veces más, ya con Inmaculada Escobar, Jefa de Exposiciones del M.A.R. y entusiasta de la cultura clásica, y acordamos hacer una exposición sobre esta cuestión tan original.

Como la exposición respondía a una tesis personal era obvio que la muestra sería una propuesta de *tendenza*, inevitablemente. Por eso, desde el Museo pusimos una sola condición a esta actividad para que encajara en nuestra línea programática: la exposición debería estar pensada para todos los públicos, pues el M.A.R. nunca organiza exposiciones para especialistas, y para ello debería ser amena y muy pedagógica. Queríamos que contuviera una verdadera lección de historia del arte para cualquier persona interesada en la cultura y necesitábamos asociarnos con algún museo griego para establecer la hilazón del discurso e ilustrarla con piezas de máxima relevancia.

Gracias a la Embajada de Grecia en España conseguimos un gran acuerdo con el Museo Nacional de Arqueología de Grecia, en Atenas, y el equipo que dirige la Dra. Lagogianni se incorporó al proyecto e hicieron muchas aportaciones y muy interesantes. Sin su colaboración esta exposición habría resultado imposible. Las comisarias Carmen Sánchez e Inmaculada Escobar tuvieron el apoyo museográfico de Jesús Moreno y asociados y, como es habitual, el de todo el equipo del M. A. R.

Finalmente cúpleme decir que esta exposición tampoco hubiera sido posible sin las otras instituciones prestadoras, los autores de este gran catálogo y, singularmente, Luis Palop, jefe del Área de Comunicación y Difusión del Museo Arqueológico Regional, que ha coordinado el presente catálogo. ¡Claro está! Y tampoco sin el respaldo institucional y apoyo económico de la Comunidad de Madrid.

ÍNDICE

- 14 **La muerte bella**
Luis Alberto de Cuenca
- 17 **Discurso expositivo**
Carmen Sánchez e Inmaculada Escobar
- 29 **La encarnación de una colaboración cultural**
María Lagogianni-Georgakarakos y Despina Kalessopoulou
- 35 **El origen del desnudo**
Domingo Plácido
- 45 **La aparición del concepto de cuerpo en época post-homérica**
Emilio Crespo
- 53 **El cuerpo dedicado: desnudos ideales en el santuario y la tumba**
Adolfo J. Domínguez Monedero
- 71 **Un mundo de objetos: la arqueología de la belleza**
Diana Rodríguez Pérez
- 87 **La invención del cuerpo escultural. El desnudo en la Grecia clásica**
Carmen Sánchez
- 103 **Cuerpos de dioses, héroes y atletas hasta el período helenístico**
Michalis Tiverios
- 121 **El adorno del cuerpo**
Eurydice Kefalidou
- 137 **El ideal heroico. La muerte bella**
María Salta
- 155 **La figura humana en la cerámica geométrica ática**
Eleni Zosi

- 165 **El cuerpo hermafrodita**
Paloma Cabrera Bonet
- 177 **La imparable ascensión de la caricatura griega**
Marta Carrasco Ferrer y Miguel Ángel Elvira Barba
- 187 **Entre la risa y el rechazo: la fealdad en la antigua Grecia**
Margarita Moreno Conde
- 201 **Roma y sus tabúes: desnudarse a la griega o “vestirse de desnudo”**
Manuel Bendala Galán
- 213 **De dioses alfareros y de hombres creadores**
Antonio Alvar Ezquerro
- 225 **Roma y el mundo privado de las imágenes**
Fabiola Salcedo Garcés
- 237 **El cuerpo clásico y la tradición cristiana**
Pedro Bádenas de la Peña
- 251 **Estudio y reflejo de la Antigüedad en el arte a través de los vaciados de yeso**
Almudena Negrete
- 265 **De la forma ideal al cuerpo sexuado. El modelo del natural en la Academia**
Carlos Reyero
- 277 **El cuerpo del deseo**
Inmaculada Escobar
- 295 **El inconsciente clásico (en la cultura y el arte contemporáneo)**
Juan Luis Moraza
- 319 **La reencarnación de la Antigüedad. El cuerpo y la invención del arte occidental**
Michael Squire
- 347 **FICHAS CATALOGRÁFICAS**