

MITOLOGÍA GRIEGA EN LA ESCULTURA DEL MNBA

MITOLOGÍA GRIEGA EN LA ESCULTURA DEL MNBA

2023

ULISES Y CALIPSO

Rebeca Matte

(Santiago, Chile, 29 octubre 1875 - París, Francia, 15 mayo 1929)

DESCRIPCIÓN

Objeto: Escultura
Creador: Rebeca Matte, Escultor/a
Dimensiones: Alto 203 cm - Ancho 150 cm - Profundidad 141 cm
Técnica / Material: Mármol
Ubicación: Museo Nacional de Bellas Artes

Obra tridimensional sobre un plinto de piedra. Composición en base a dos figuras humanas desnudas. Una figura femenina yace aferrada con sus brazos sobre el regazo de un hombre que tiene los brazos en reposo, está sentado sobre una roca mientras observa el horizonte fijamente.

Ulises (también conocido como Odiseo) y Calipso son personajes de la mitología griega y aparecen en la epopeya de Homero llamada "La Odisea". Ulises era el rey de Ítaca y luchó en la Guerra de Troya antes de regresar a casa. En su viaje de regreso, fue capturado por la diosa Calipso, quien lo mantuvo como su prisionero en una isla durante siete años. Calipso era una diosa menor, hija de Atlas, y gobernaba una isla llamada Ogigia. Ella se enamoró de Ulises y trató de convencerlo de que se quedara con ella para siempre.

ICONOGRAFÍA

La escultura de "Ulises y Calipso" de Rebeca Matte presenta una representación alegórica de la historia mitológica de la Odisea de Homero. La escultura muestra a Ulises, el héroe de la historia, sentado en una roca junto al mar, mientras que Calipso, una ninfa que lo había retenido en su isla durante siete años, se sienta a sus pies. Ulises está representado con una mirada reflexiva y una expresión de cansancio, con la cabeza inclinada hacia abajo y apoyada en su mano. La iconografía de la escultura representa la dualidad entre la tentación y la sabiduría, la lucha interna del héroe para tomar la decisión correcta y continuar con su viaje de regreso a casa. La representación de Ulises sentado en una roca junto al mar simboliza la reflexión y la contemplación, mientras que Calipso, sentada a sus pies, representa la tentación y la seducción. En conjunto, la escultura de "Ulises y Calipso" de Rebeca Matte es una representación icónica de la historia mitológica y las complejidades de la condición humana.

EL MITO

Le ofreció inmortalidad y todo tipo de lujos para hacerlo feliz, pero Ulises estaba decidido a regresar a casa con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Finalmente, el dios Hermes intercedió y le ordenó a Calipso que liberara a Ulises. Calipso se resignó y ayudó a Ulises a construir un barco para que pudiera continuar su viaje de regreso a casa. Aunque Ulises estaba agradecido por su ayuda, estaba ansioso por reunirse con su familia y volver a su vida normal.

UNIDOS EN LA GLORIA Y EN LA MUERTE

Rebeca Matte

(Santiago, Chile, 29 octubre 1875 - París, Francia, 15 mayo 1929)

DESCRIPCIÓN

Objeto: Escultura
Creador: Miguel Blay y Fabrega, Escultor/a
Dimensiones: Alto 200 cm - Ancho 230 cm - Profundidad 39 cm - Alto 47,5 cm
Técnica / Material: Bronce
Ubicación: Museo Nacional de Bellas Artes

Obra tridimensional sobre un plinto rectangular de piedra. Composición en base a dos figuras masculinas aladas y desnudas. Una yace de espalda con los brazos extendidos sobre una roca mientras la otra está a su lado, sentado en cuclillas sosteniéndole una mano.

Ícaro y Dédalo de cierta forma representa las pérdidas en su vida, plantea el concepto de la muerte desde una perspectiva estética, solemne y simbólica

ICONOGRAFÍA

Rebeca Matte, una escultora chilena nacida en 1875, quien a pesar de haber nacido en una época de cambios políticos y sociales en Chile, tuvo una infancia y juventud marcadas por la tragedia. La locura de su madre poco después de su nacimiento y su propio contagio de tuberculosis en su juventud, fueron algunas de las tragedias que la marcaron a lo largo de su vida. Sin embargo, Matte se destacó como escultora en Europa y Chile, produciendo obras de gran valor artístico y técnico, y siendo la primera mujer extranjera en ser nombrada Profesora Honoraria de la Academia de Bellas Artes de Florencia. Sus obras están marcadas por una fuerte carga emotiva y sentimental que reflejan las tragedias que marcaron su vida, como la enfermedad de su madre, la muerte de su padre y el amor por su hija fallecida prematuramente.

EL MITO

El mito cuenta la historia de un famoso artesano y arquitecto llamado Dédalo y su hijo Ícaro. En la mitología griega Dédalo era un hombre muy ingenioso y talentoso que había construido muchas estructuras impresionantes, como el laberinto de Creta, donde se encerraba al Minotauro. Sin embargo, Dédalo acabó siendo encarcelado en su propio laberinto por el rey Minos por ayudar a Teseo a matar al Minotauro. Dédalo deseaba escapar de Creta y regresar a su hogar en Atenas, junto a su hijo Ícaro. Como no había forma de escapar por mar, Dédalo tuvo la idea de construir alas con plumas y cera. Él y su hijo Ícaro se pusieron las alas y comenzaron a volar lejos de Creta. Sin embargo, antes de partir, Dédalo advirtió a su hijo Ícaro que no volara demasiado alto, ya que el sol derretiría la cera que unía las plumas. Ícaro, sin embargo, emocionado por el vuelo, se olvidó de las advertencias de su padre y comenzó a subir cada vez más alto. Finalmente, el calor del sol derretió la cera que sostenía las alas de Ícaro y este comenzó a caer en picado hacia el mar. Dédalo, a pesar de su desesperación, no pudo hacer nada para salvar a su hijo y lo vio caer al agua y ahogarse. Desde entonces, este mito se ha utilizado como una advertencia sobre la arrogancia y la imprudencia, y como una metáfora sobre los límites humanos y la necesidad de ser conscientes de ellos. La historia también ha sido reinterpretada en la literatura y el arte a lo largo de los siglos.

NÁYADE

Miguel Blay Fábregas

(Olot, España 8 octubre 1866 — Madrid, España, 22 enero 1936)

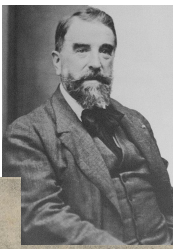
DESCRIPCIÓN

Objeto: Escultura
Creador: Miguel Blay y Fabrega, Escultor/a
Dimensiones: Ancho 62,5 cm - Alto 47,5 cm
Técnica / Material: Labrado - Piedra
Ubicación: Museo Nacional de Bellas Artes

Obra tridimensional, parcialmente pulida. Se representa el busto de una figura femenina sumergida en el agua, sonriendo mujer, de apariencia juvenil, tiene los cabellos sueltos que se elevan por sobre su hombro en dirección diagonal, tiene además un pecho al descubierto y mira obstinadamente hacia abajo a la derecha, torneando su cuerpo y generando una mayor sensación de movimiento.

Las náyades son divinidades acuáticas pertenecientes a la mitología griega, cuyo nombre proviene del término griego "naías" que significa "deidad del agua". Estas deidades son consideradas las protectoras de las fuentes, manantiales, arroyos, ríos y lagos. Se les describe como hermosas doncellas, con cuerpos gráciles y delicados, cabellos largos y sedosos que parecen moverse al ritmo del agua, y ojos profundos que reflejan la naturaleza cambiante de las corrientes. Estas criaturas están dotadas de un encanto irresistible y de una gracia suprema que emana de su conexión íntima con el agua. Las náyades están estrechamente relacionadas con el mundo natural, y su presencia se siente en cada rincón de la naturaleza acuática que protegen.

modernistas. Energicamente inclinada hacia la mujer joven, de idealizada espuma marina, generándose agua que le sirve de base y su pecho derecho. Las ondas acompañan igualmente la evolución de su cabello, rizado y recogido en la nuca. La obra, adquirida bajo el título La ola es una pieza ambigua que puede hacer referencia bien a la común identificación durante el siglo XIX del cuerpo de una mujer con la naturaleza, bien a la imagen naturalista de una muchacha que nada jugando con las ondas que generan las corrientes marinas.

EL MITO

Se dice que tienen el poder de sanar, y que su contacto puede conceder una vida saludable y una fertilidad abundante. Además, se les atribuye la capacidad de otorgar la inspiración artística y musical, siendo por tanto consideradas musas por muchos artistas y poetas. En la mitología griega, se cuenta que algunas de las náyades más famosas son Anfitrite, esposa del dios del mar Poseidón; Dafne, amada del dios Apolo; y Eurydice, esposa del músico Orfeo. También se cree que las náyades son las madres de muchos héroes y semidioses, como Aquiles, Jasón y Hércules. En resumen, las náyades son seres míticos que simbolizan la belleza, la gracia y la fuerza del agua, y su presencia en la mitología griega es un testimonio de la importancia que el agua tenía en la vida de los antiguos griegos.

LA QUIMERA

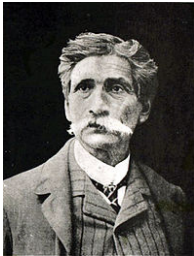
Nicanor Plaza Águila

(Santiago, Chile, 1844 - Florencia, Italia, 7 diciembre 1918)

DESCRIPCIÓN

Objeto: Escultura
Creador: Nicanor Plaza, Escultor/a
Dimensiones: Alto 103 cm - Ancho 95 cm - Profundidad 121 cm
Técnica / Material: Labrado - Mármol
Ubicación: En exhibición - Museo Nacional de Bellas Artes - Hall Central MNBA

Obra tridimensional exenta. Composición en base a figura femenina semi desnuda apoyada sobre un león alado. Bajo ella se distingue parte de una serpiente y guirnalda de flores.

ICONOGRAFÍA

La obra tuvo como modelo a Adela, "la pálida niña, amor del maestro", (en palabras de Enrique Melcherts), quien viajó a Europa con el artista. Según Augusto D'Halmar, Adela era frágil, útica y murió cuando estaba con Plaza en Europa. "Yo la veía a la mujer joven y delicada peinando los albos cabellos del gran viejo, el cual apoyaba su vida en ese frágil cayado, en ese báculo amoroso". La Quimera representa un tema complejo y sutil, cuyo referente iconográfico está en la mitología griega.

Se le describe habitualmente como un animal fantástico, aliento de fuerza, mitad mujer mitad serpiente. Hija de Tifón y Equidna (la víbora) es una mezcla entre cabeza de león, busto de cabra y cola de serpiente. En la escultura de Plaza prima la presencia de la figura femenina, la que es realizada con gran corrección escultórica y con un hondo sentido clásico. (Augusto D'Halmar. "Santiago a fines y comienzos de siglo", Revista Occidente No 36, Santiago de Chile, junio de 1848, p. 314.) (Pedro Emilio Zamorano. Gestación de la escultura en Chile y la figura de Nicanor Plaza, Ediciones Artespacio, Santiago 2012, p. 129)

EL MITO

Según el mito, la Quimera era una criatura temible que tenía un cuerpo de león, una cabeza de cabra y una cola de serpiente. Además, se decía que podía exhalar llamas por su boca, lo que la hacía aún más peligrosa. En la historia, la Quimera vivía en la región de Licia en Asia Menor, y aterrorizaba a los habitantes de la zona. Ningún hombre se atrevía a enfrentarse a ella, hasta que un día apareció un héroe llamado Belerofonte, quien montaba en un caballo alado llamado Pegaso.

Belerofonte se dio cuenta de que la Quimera era invencible mientras estaba en tierra, así que decidió luchar contra ella desde el aire. Mientras volaba sobre ella, Belerofonte logró dispararle con una flecha que había sido empapada en veneno. La flecha le dio en la boca y la Quimera, al exhalar fuego, se quemó desde adentro y murió a causa de sus propias llamas.

DAFNIS Y CLOÉ

Virginio Arias

(Ranquil, Chile, 8 diciembre 1855 - Santiago 17 enero 1941)

DESCRIPCIÓN

Objeto: Escultura
Creador: Virginio Arias, Escultor/a
Dimensiones: Alto 160 cm - Ancho 71 cm - Profundidad 72 cm
Técnica / Material: Mármol
Ubicación: Museo Nacional de Bellas Artes

Obra tridimensional. Escultura de bulto en formato vertical. Composición en base a figuras de jóvenes masculino y femenino, de cuerpo entero, desnudos. La figura femenina de pie, el hombre sentado. La figura femenina le pone corona de laureles al hombre. A los pies de ambos se distingue un chivo.

HISTORIA

Esta historia fue transmitida por Longus, un autor griego tardío (siglos iv-v). Se trató de un idilio entre dos compañeros de juegos infantiles, los cuales pasan por una serie de desafíos y aventuras antes de finalmente estar juntos. La iconografía ha hecho de Dafnis y Cloe el grupo ideal representativo del amor infantil. Los dos jóvenes suelen ser mostrados besándose y acariciándose. Este tema fue muy querido por los pintores del barroco italiano. Aunque la novela en sí misma no es un mito, hay varias referencias a mitos y dioses griegos en la historia. Por ejemplo, la diosa Afrodita es mencionada como la diosa del amor y la belleza, y el dios Pan aparece como el protector de los pastores. Además, algunos críticos literarios han argumentado que la historia de Daphnis y Cloe tiene similitudes con el mito de Eros y Psique, en el que una mujer mortal se enamora de un dios y debe pasar por una serie de pruebas para estar juntos. En general, la historia de Daphnis y Cloe es conocida por su descripción poética y detallada de la vida pastoral en la antigua Grecia, así como por su historia de amor entre dos jóvenes pastores.

ICONOGRAFÍA

Obra escultórica esencial de Virginio Arias para la producción artística en Chile, respecto de ella se ha escrito: "El grupo Dafne i Cloe, tema tratado desde antiguo por los más célebres artistas, fue ejecutado por Arias con tan rara felicidad, que logró hacer una obra de novedad con un asunto ya trivial entre los artistas: tal es el mejor elogio que puede hacerse del joven escultor. Asimismo, autores más contemporáneos señalan: "Finalmente, bajo las influencias del estilo de la época, en el cual se admiraba y rendía culto al desnudo heroico, Arias deriva hacia las formas monumentalistas. Sus obras más importantes de esta jornada son: "Dafnis y Cloe, desnudos de formas gráciles y de líneas delicadamente inflexionadas, que revelan un gusto severo y cierto idealismo retórico (...): "Juventud", y tantas otras producciones, en las cuales se observa su franca admiración por la materia bella, que bajo sus prodigiosas manos creadoras surge idealizada." Daphnis y Cloe es conocida por su descripción poética y detallada de la vida pastoral en la antigua Grecia, así como por su historia de amor entre dos jóvenes pastores.