

TEMA 4 – LOS DIOS OLÍMPICOS Y SU ICONOGRAFÍA

1- INTRODUCCIÓN

- Los dioses olímpicos: guardianes del universo, representaron la justicia y el buen gobierno, eran deidades antropomórficas y su lugar de residencia era el Olimpo.
- Gran cercanía con el mundo de los humanos: esta humanización fue la base de su éxito iconográfico.

Altar de Pérgamo, Detalle de la Gigantomaquia, 166-156 a.C.

2- FUENTES TEXTUALES

- Siglo VIII a.C: *La Ilíada/La Odisea*.
- *La Ilíada*: quince mil versos donde se cuenta la guerra que tuvieron los griegos con los troyanos como consecuencia del rapto de Helena por parte de Paris.
- *La Odisea*: narra las aventuras de Ulises tras finalizar la guerra de Troya y su tortuoso viaje hasta Ítaca.
- Obra fundamental: *La Teogonía* de Hesíodo: amplio poema épico donde se narró la genealogía de los dioses del Olimpo.
- Siglo V a.C.: autores trágicos griegos como Esquilo, Sófocles y Eurípides.
- Siglo I a.C.. Virgilio con su obra *La Eneida* y Ovidio con su obra *La Metamorfosis*.

3- ZEUS, EL DIOS SUPREMO DEL OLIMPO Y SUS AMANTES

- Zeus (Júpiter latino), el dios más poderoso, hijo de Rea y Crono.
- Rea consiguió salvar a Zeus de las fauces de su padre Crono.
- Fue criado en secreto por una ninfa en Creta y lo alimentó con néctar, ambrosía y leche de la cabra Amaltea.
- Su dominio fue el cielo, siendo el dios de los fenómenos atmosféricos.
- Atributos: el rayo y su animal fue el águila.
- Tuvo que derrotar a su padre Crono y al resto de Titanes: Titanomaquia y duró diez años.
- Guerra por el poder del Cosmos frente a los Gigantes: Gigantomaquia.

- Los principales dioses olímpicos se repartieron el universo: Zeus se encargó del reino del Olimpo y el Cielo, Poseidón gobernó los Mares y Hades el Infierno.

Rubens, *La caída de los Titanes*, 1637.

Giulio Romano, *La caída de los Gigantes*, 1532-1535.

Hidria ática de figuras negras con la lucha de Zeus y Tifón, 540 a.C.

- Se casó en 7 ocasiones, destacando como esposa principal la diosa Hera.
- Tuvo relaciones con mortales: Ganímedes (lo raptó y se transformó en águila, se enamoró de él), Leda (Zeus se enamoró de ella y se transformó en cisne), Europa (se transformó en un toro blanco).

Auguste Ingres, *Zeus entronizado con Tetis (ninfa del mar)*, 1811.

- En la Antigüedad Grecolatina, Zeus se suele representar tan solo como un adulto con barba en el siglo VII a.C. Posteriormente, ya aparece su rayo y el águila.

- Imagen más famosa: Coloso Criselefantino realizado por Fidias para el templo de Zeus en Olimpia (450 a.C.).

José Álvarez Cubero, *El rapto de Ganimedes*, 1804

Terracota romana con *Leda y el Cisne*.

- Edad Moderna: interesó los temas de los amores de Zeus. Ejemplo: conjunto creado por Correggio para Carlos V en 1530 representando a Io, Dánae, Leda y Ganimedes.
- Mundo Contemporáneo: Ejemplos: *Leda y el cisne* de Gustav Moreau (1865) y *Dánae* de Gustav Klimt (1907).

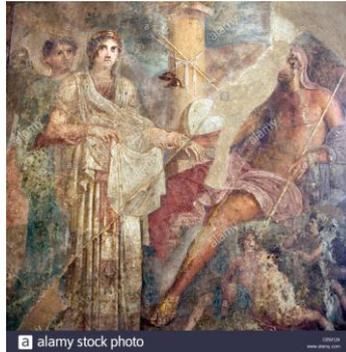

Fresco, *El rapto de Europa*, I a.C.

4- HERA, LA REINA DEL OLIMPO

- Hera, hija de Rea y Crono (fue devorada por su padre y la libera su hermano Zeus). Esposa de Zeus.
- Concibió: Hefesto, Ares, Ilitía y Hebe.
- Protectora de las mujeres casadas y junto a su hija Ilitía, también fue la protectora de las mujeres embarazadas.
- Atributos icónicos: la vaca y el pavo real.
- Unión de Zeus con Hera: en una tormenta, Zeus se transformó en cuclillo (ave trepadora que utiliza los nidos de otros pájaros). Hera lo salvó del temporal y

Zeus recobró su forma habitual. Fue entonces cuando raptó a Hera para que se casara con ella (hierogamia).

Fresco procedente de la Casa del Poeta Trágico, *Boda de Zeus y Hera*, I a.C.

- Carácter difícil y colérico debido a las infidelidades de Zeus con Leto, Sêmele, Ío, Caslisto o Leda. Enemiga de los hijos extramaritales de Zeus como Heracles y Hefesto.
- Hera tuvo un papel relevante en la guerra de Troya en el Juicio de Paris: en la boda de Tetis y Peleo la diosa Eris (la Discordia) no fue invitada al banquete y en venganza se presentó y lanzó una manzana de oro con la inscripción: “para la más bella”. Afrodita, Atenea y Hera se lanzaron por la manzana. Se nombró como juez al príncipe troyano Paris quien se decantó por Afrodita. Hera se decantó por los guerreros griegos.
- En el mundo romano Hera formó parte de la *Triada Capitolina* junto a Júpiter y Minerva (divinidad latina: Juno).

Bonasone, *Hera y las Furias*, 1531-1576.

Tintoretto, *El orgien de la Vía Láctea*, 1575-80

Cranach, *El Juicio de Paris*, 1528.

- En la Edad Moderna: fue representada por pintores como Giulio Bonasone o Tintoretto.

5- ATENEA, SABIA Y GUERRERA

- Diosa casta e hija favorita de Zeus, fruto de la unión de Zeus con la oceánide Metis.
- Mito: estando Metis embarazada, a Zeus le profetizaron que el hijo que tuviera sería más poderoso que él, por lo que devoró a Metis. Zeus comenzó a tener unos dolores de cabeza y Hefesto le asistió abriéndole la cabeza con su hacha y de la brecha salió Atenea, portando casco, coraza y lanza.
- Protectora de la guerra, su cualidad fue la inteligencia y su atributo el mochuelo (sabiduría).

Trípode de figuras negras con el nacimiento de Atenea armada de la cabeza de Zeus, 570 a.C.

- Episodio relevante: disputa con Posidón por el patronazgo de la ciudad de Atenas: Ejemplo: templo de *Atenea Niké* y *El Erecteion*.
- Protectora y consejera de los héroes griegos más astutos.
- Patrona de los artesanos (tejedoras). Aracne retó a Atenea para ver quien tejía el tapiz más bello, la cual se suicidó por ganar a Atenea y esta la transformó en una araña para que tejiera eternamente.
- Siglo V a. C.: Fidias deja fijado el arquetipo iconográfico en obras como *La Atenea Pártenos*, *La Atenea Promáco* y *La Atenea Lemnia*.
- Desde la Edad Media: se representó como un ejemplo de la sabiduría y la castidad. Ejemplo: *Las Hilanderas* de Diego Velázquez.

Atenea y Heracles, 480 a.C.

Atenea Farnese, Fidias, 430 a.C.

Velázquez, Las Hilanderas. 1657.

6- POSIDÓN, DIOS DE LOS MARES

- Posidón (Neptuno latino), hijo de Crono y Rea y hermano de Zeus, soberano del mar.
- Tuvo el poder sobre las aguas fluviales y subterráneas, con carácter desagradable y violento. Su animal simbólico fue el caballo y su principal atributo el tridente.

Posidón con el tridente, 550 a.C.

- Con ayuda de Atenea y Hera, lo encarcelaron, pero el gigante de cien brazos, Briareo, lo liberó y Posidón fue castigado a servir al rey de Troya, Laomedonte. Junto a Apolo y Eaco construyó las murallas de Troya y no fue recompensado por ello. En represalia, Posidón envió un monstruo marino y el rey de Troya tuvo que sacrificar a su hija Hesíone, siendo esta salvada por Heracles. Por eso Posidón estuvo a favor de los griegos en la guerra troyana.
- Aventuras amorosas: se enamoró de la nereida Anfitrite, con la que tuvo a Tritón y Rode.
- Asociados a Posidón: seres fantásticos como Tritón, los hipocampos (mitad caballo y mitad marino), los ictiocentauros (centauros con las extremidades traseras de pez) y las Nereidas (fertilidad del mar).
- Iconografía: adulto con barba, desnudo y musculado portando su tridente. Ejemplo: *Posidón de Artemisión* (470 a.C.).
- Edad Moderna: no tuvo cambios significativos.

Relieve con la boda de Posidón y Anfitrite, II a.C.

B. Tisi, Posidón y Atenea en la batalla por el control de Atenas, 1512.

7- HADES, DIOS DEL INFIERNO

- Hades (Plutón romano), hijo de Rea y Crono y hermano de Zeus. Se ocupó del mundo infernal (de las almas de los difuntos).
- Reinó el inframundo de forma despótica y tiránica. Relacionado con las riquezas de las minas de metales y piedras preciosas, así como con el ciclo del crecimiento de la vegetación y la fertilidad de la tierra.
- Atributo: cornucopia (cuerno de la abundancia).
- No entró en contacto con los humanos de ahí la escasez de mitos.
- Rapto de Perséfone: Hades se enamoró de esta diosa, hija de Zeus y Démeter, pero Zeus no permitió esa unión. Un día que Perséfone recogía flores, la tierra se abrió y fue raptada por Hades. Su madre, bajó al inframundo en su busca y olvidó el cuidado de los campos, provocando el hambre. Ante esto, Zeus mandó a Hermes al infierno para convencer a Hades. El dios fingió y aceptó pero dio a Perséfone un grano de granada y se lo comió. Esto hizo que la diosa no pudiera pasar todo el año fuera del inframundo y por este motivo los dioses acordaron que Perséfone podría volver a la tierra junto a Démeter una vez por año, dando así explicación al ciclo de la agricultura.

Terracota de Hades y Perséfone en el trono.

Rapto de Perséfone, 460 a.C.

Rubens, El rapto de Proserpina, 1636-38.

8- ARES, SEÑOR DE LA GUERRA

- Ares (Marte romano) fue hijo de Zeus y Hera, dios de la guerra, poco amable, no teniendo mucho culto entre los griegos (su amante era Afrodita).
- Para los romanos, fue uno de sus principales dioses, considerado el padre de los fundadores de Roma: Rómulo y Remo. Dios guerrero, de gran valor acompañado de sus hijos Deimo (Miedo) y Fobo (Terror).
- Atributos: el perro y el buitre y su arma predilecta, la lanza.
- Mito más destacado: la lucha de su hijo Cicno con Heracles. Cicno enfadó a Apolo por interponerse en el camino de los peregrinos a Delfos. Apolo convenció a Heracles para que se enfrentara a él y lo mató. Ares, enfadado, atacó a Heracles, pero gracias a Atenea, el dios de la guerra resultó herido en lugar del héroe.
- Siglos V y IV a.C.: se definió el prototipo iconográfico: desnudo, con casco, escudo y portando espada o lanza. Ejemplo: *Ares Borghese* de Alcámenes o *Ares Ludosivi* de Scopas.
- Edad Moderna: *Marte* de Velázquez y *Venus y Marte* de Botticelli.

Velázquez, *Marte*, 1638.

Botticelli, *Venus y Marte*, 1483.

9- DÉMETER, DIOSA DE LA AGRICULTURA

- Démeter (Ceres romana), hija de Rea y Crono, hermana y cuarta esposa de Zeus, con quien tuvo a su hija Perséfone. Con Posidón concibió al caballo Arión y con Yasión engendró a Pluto.
- Diosa de la fertilidad y los cultivos (cereales y el trigo). Diosa civilizadora que enseñó la agricultura a los humanos.
- Atributos: la espiga y la hoz.
- Mito: indignada por el rapto de su hija Perséfone por el Hades, abandonó el Olimpo y se transformó en una anciana, siendo acogida por las hijas del Rey Céleo y la reina Metanira en las cercanías de Eleusis. Allí fue nombrada institutriz del príncipe recién nacido Demofonte y en agradecimiento, Démeter

intentó concederle la inmortalidad. Todas las noches lo ponía al fuego unguido en ambrosia pero, una noche, su madre vio la escena y, del susto, el niño murió abrasado. Démeter ordenó que le consagraran un templo en Eleusis (ciudad griega en Ática). Enseñó al príncipe Triptólemo (hijo de Céleo y Metanira) los ritos sagrados de su culto en *Los Misterios de Eleusis*.

A. Watteau, *Ceres*, 1717-1718.

Perséfone, Triptólemo y Démeter, 440-430 a.C.

- Se le representó también como una matrona con la cabeza cubierta con un velo, destacando su vinculación con la figura de Triptólemo.
- En la Edad Moderna no tuvo gran repercusión en el arte. Ejemplo: la obra de Watteau para el comedor del palacio de Pierre Crozat de 1717.

10- APOLO, DIOS DE LAS ARTES

- Apolo, hijo de Zeus y Leto, hermano gemelo de Artemis.
- Nació en la isla de Delos, donde fue cuidado por la diosa Temis, alimentándolo con ambrosía.
- Buscó un lugar para su oráculo (Delfos).
- Dios de la belleza pero también tuvo un carácter terrible y vengativo. Patrón de la poesía, la música, la medicina y la profecía.
- Atributos: arco, carcaj, flechas, la cítara, la corona de laurel y el trípode. Su animal simbólico es el ciervo.
- Mito de la serpiente Pitón: cuando emprende su viaje para fundar su santuario, preguntó a la ninfa Tefusa sobre el lugar más apropiado para ello. La ninfa lo engañó y lo envió a las inmediaciones del monte Parnaso donde habitaba una terrible serpiente llamada Pitón a la que dio muerte con sus flechas, instaurando desde entonces los Juegos Píticos para recordar esta hazaña.

- Aventuras amorosas: Su relación con la ninfa Dafne, con la cual quiso tener relaciones íntimas pero, al negarse ella y pedir ayuda a su padre Peneo, este la convirtió en el árbol del laurel (corona de laurel a los héroes y atletas).
- Mito de Marsias: retó a Apolo en un certamen musical a tocar la flauta. Apolo aceptó con la condición de que quien ganara podría imponer el castigo que quisiera. El jurado estaba formado por el rey Midas y las nueve Musas. Al final ganó Apolo y lo castigó colgándolo en un árbol pero, antes, lo desolló para que muriera.

C. de Vos, *Apolo y la serpiente Pitón*, 1636-38.

Vaso de figuras rojas con Apolo y Marsias, 400 a.C.

- Edad Media: el dios perdió buena parte de sus atributos y fue una personificación del Sol y de Cristo.
- Renacimiento: volvió a tener gran difusión apareciendo acompañado por las Musas: Calíope, Clío, Polimnia, Euterpe, Terpsícore, Erato, Melpómene, Talía y Urania. Grupo musical dirigido por el propio Apolo.

Claude Lorrain, *Apolo y las Musas*, 1674.

11- ÁRTEMIS, PATRONA DE LAS FIERAS Y LA CAZA

- Ártemis (Diana romana), hija de Zeus y Loto, hermana gemela de Apolo.
- Patrona de los alumbramientos por ayudar a su madre Leto en el parto de Apolo.
- Defensora de la castidad femenina.
- Diosa de la caza cuyo atributo era la cierva y su vestimenta habitual era la túnica corta, calzados de cazadora y carcaj para portar las flechas.
- Mito: Zeus sedujo a la ninfa Calisto transformándose en la propia Ártemis. Al poco tiempo, Ártemis sorprendió a Calisto bañándose en un río y se dio cuenta

de que estaba embarazada, por lo que Ártemis la expulsó de su cortejo. Finalmente, Hera, enfadada por la infidelidad de su esposo Zeus, convirtió a Calisto en oso e hizo que Ártemis la matara con sus flechas.

- Acteón era un joven que fue castigado por Ártemis ya que se jactó de cazar mejor que ella.

Diana de Versailles, IV a.C.

Relieve votivo de Ártemis, 400 a.C.

- Primeros siglos del cristianismo: casi no existió el mito de Ártemis. Se recuperó por los humanistas de los siglos XV – XVI en obras como: *Diana y Acteón* o en la obra *Diana descubre la falta de Calisto*.

Hendrik de Cleck, *Paisaje con Diana y Acteón*, 1608.

12- AFRODITA, DIOSA DE LA BELLEZA Y EL AMOR

- Afrodita (Venus romana), símbolo de la belleza, la atracción amorosa, la pulsión sexual y la fertilidad reproductiva.

- Afrodita nació ya adulta de la espuma formada en el mar cuando fueron arrojados en él los genitales de Urano amputados por Crono. El dios-viento Céfiro la trasladó a la isla Citera para luego impulsarla hasta Chipre, donde fue recibida por las Horas (Eunomía, Dike e Irene) que la escoltaron hasta el Olimpo.

- Sus atributos son la paloma y, en ocasiones, el cisne. Su flor simbólica es la rosa.

- Mito: Afrodita y su infidelidad al dios Hefesto. Cabe destacar su relación con Ares, con quien engendró a Eros, Fobo, Deimo, Harmonía y Anteros. Hefesto, una vez fue informado por Helio de la infidelidad de su esposa, los sorprendió yaciendo y los retuvo en una red mágica que solo él podía manipular.
- El gran amor de Afrodita fue Adonis, que nació fruto del amor incestuoso de la princesa Mirra con su padre Tías, rey de Siria. Afrodita acompañaba a Adonis a cazar, pero Ares sintió celos del joven y se transformó en jabalí, hiriendo mortalmente a Adonis, de cuya sangre surgió la flor de la anémona.
- Influyó en la guerra de Troya, siendo la diosa elegida por Paris en el juicio para escoger a la más bella.

Tondo ático de figuras blancas con Afrodita montando en un cisne, 460 a.C.

- La representación que tuvo mayor éxito fue la de su nacimiento: Afrodita Anadiómenas (saliendo de la espuma del mar), Afrodita Púdica (disponiendo de los brazos para ocultar sus senos y genitales).
- Durante la Edad Media: pervivió como símbolo de la lujuria y la lascivia.
- Renacimiento: quedó reflejada en obras tan importantes como *El nacimiento de Venus* de Botticelli (1482) o en la alegoría de *Venus recreándose con el Amor y la Música* de Tiziano (1555), así como en la *Venus y Adonis* de Tiziano (1554).

A. Bouguereau, *El nacimiento de Afrodita*, 1879.

Tiziano, *Afrodita y Adonis*, 1554.

13- HERMES, EL HERALDO DEL OLIMPO

- Hermes (Mercurio romano) fue hijo de Zeus y la ninfa Maya.
- Sobresalió por su inteligencia y astucia para toda clase de robos (protector de los ladrones).
- Dios de los oradores y los diplomáticos, de los viajeros, dios pastoril asociado con la protección de los ganados.
- Sus atributos: las sandalias aladas, el pétaso (sombbrero alado), la clámide (capa corta de lana) y el caduceo (bastón con dos serpientes enrolladas).

- Su infancia transcurrió en la Arcadia, inventando el mismo día de su nacimiento la lira, fabricada con un caparazón de tortuga y piel de buey.
- Destacaron las acciones de heraldo que realizó para Zeus, como la relacionada con el gigante Argos, vigilante de cien ojos que dispuso Hera para proteger a Ío, amante de Zeus metamorfoseada en vaca. Para liberarla, Zeus envió a Hermes el cual se disfrazó de pastor y logró adormecer al gigante con su flauta para luego decapitarlo, liberando así a Ío.
- Relaciones de amistad: con Dionisio y su relación de amor con Afrodita de la que nació Hermafrodito (doble naturaleza: masculina y femenina). También es el padre del promiscuo Pan tras yacer con la ninfa Dríope.
- Le consagraron los mojones que servían para indicar los límites de los caminos, las conocidas *Hermas*.
- Destacó la tipología del *Hermes Crióforo*, es decir, portando un carnero al hombro, iconografía pagana que antecedió a la imagen del *Buen Pastor*.

14- HEFESTO, EL ORFEBRE DEL OLIMPO

- Hefesto (Vulcano romano) fue engendrado por Hera sin la necesidad de ningún dios varón (según la *Teogonía* de Hesíodo).

- Tenía aspecto deforme y Hera lo lanzó desde el Olimpo. Hefesto fue recogido por la oceánide Eurínome y la nereida Tetis, que lo criaron durante nueve años en una cueva bajo el océano.
- Señor del fuego, único dios que trabajaba en la construcción de todo tipo de artilugios metálicos en su fragua. Forjó el cetro y el rayo de Zeus, el tridente de Posidón, el arco de Eros, el escudo de Aquiles o el cinturón de Afrodita.
- Atributos: el yunque, el martillo y las tenazas.

Andrea Mantegna, *Hefesto*, 1497.

- Logró desposar a la diosa más bella, Afrodita, aunque esta le fue infiel con Ares. Consiguió yacer con la más bella de las Cárites (Aglaya) y fruto de sus deseos sexuales por Atenea nació el héroe Erictonio.
- Su mito más destacado en la antigüedad fue el regreso en mula al Olimpo acompañado de Dioniso para liberar a Hera.
- Edad Moderna: representado en su fragua forjando algún tipo de arma como en la obra de Velázquez *La fragua de Vulcano* (1630) donde se muestra el instante en que el dios Helio-Apolo le da la noticia de la infidelidad de Afrodita.

Velázquez, *La fragua de Vulcano*, 1630.

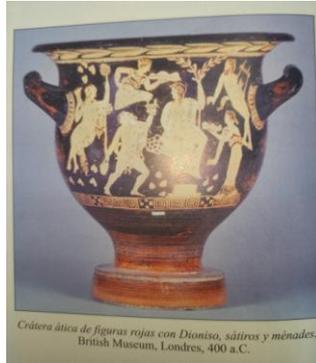

Francesco Xanto Avelli, *Hefesto y Afrodita*, 1539.

15- DIONISO, DIOS DE LA EMBRIAGUEZ Y LA LASCIVIA

- Dioniso (Baco romano) fue hijo de Zeus y de la mortal Sémele, hija de Cadmo y princesa de Tebas. Es importante resaltar que Dioniso nació del muslo de Zeus.

- Desde pequeño sufrió el acoso de Hera, por lo que Zeus lo envió a la corte de Atamante, rey de Orcómeno, que junto a su esposa Ino lo criaron durante un tiempo. Hera lo descubrió y Zeus, por protegerlo, lo transformó en cabrito y lo mandó a la región de Nisa, donde fue educado por las Ninfas y Sileno, enseñándole los secretos del cultivo de la vid.

- Divinidad de la vegetación, sobre todo, de la vid y de la hiedra. Se le asoció a rituales orgiásticos y catárticos, así como era el dios de la enajenación.
- Divinidad protectora de la fecundidad asociada al deseo sexual y tuvo un carácter liberador. Su gran obsequio a la humanidad fue el vino.
- Aparecía siempre acompañado de Silenos, Sátiros, Ninfas, Ménades y Coribantes (bailarines y danzantes con cascots), cuyas danzas y cantos fueron el precedente directo del teatro.
- Atributos: el vino y las uvas, el tirso (vara cubierta de hiedra y rematada por una piña), la corona de pámpanos, la piel de leopardo.
- Animales: la pantera y el tigre.
- Relaciones amorosas: Afrodita con quien engendró a Príapo (dios de la vegetación y era representado con un pene de grandes dimensiones). También destacó su devoción por Ariadna.
- Edad Moderna: obras como *El pequeño Baco* de Guido Reni (1637) o *La Monstrua desnuda* de Carreño (1680).

Annibale Carracci, *El triunfo de Baco*, 1597-1602.

Guido Reni, *El pequeño Baco*, 1637-38.